

مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي الحديث

المجلس
الأعلى
للثقافة

تأليف: طائفة من النقاد - ترجمة: ماهر شفيق فريد

المشروع القومي للترجمة

المشروع القومي للترجمة

مختارات

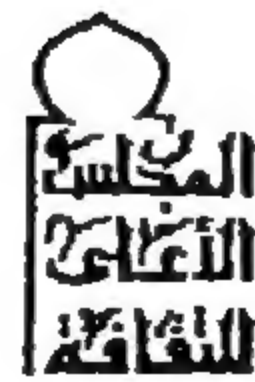
من النقد الأنجلو - أمريكي الحديث

بأقلام

طائفة من النقاد البريطانيين والأمريكيين

اختيار وترجمة وتقديم

ماهر شفيق فريد

٢٠٠٠

هذه ترجمة

Selections from Modern Anglo-American Criticism

by

Various Hands

أختى الدكتورة
ليلى شفيق فريد
المحبة والتفانى والعطاء

فهرس

7 مقدمة
11 هولبروك جاكسون: متعة القراءة
15 س. داي-لويس: الاستمتاع بالشعر
19 توماس ريجز (الابن): أى جدوى للقصائد؟
23 روبرت د. جاكوبسون: الترويح: أول مكافأة للقصة
29 لويس دي روبين: قراءة القصص القصيرة للمتعة
33 جون جاسنر: المسرحيات: منطقة واسعة من المتعة
39 آرثر سيمونز: عن النثر والنظم
45 مارشيت تشوت: السير
49 ستفن فنسنت بنيت: سلطان الكلمة المكتوبة
53 ج. تشياردى: الترجمة: فن الإخفاق
57 رتشارد جرجورى: ملاهى الليالى العربية
63 "حكايات كانتربرى": لجيفرى تشوسر
69 رونالد ست: "الكوميديا الإلهية" لدانتى أليجيرى
75 جون درينكوتر: عقل شكسبير
77 ج.ب. هاريسون: أسطورة شكسبير
87 "مكبث"
105 "أنطونى وكليوباترا"

125	إيان فيلوز - جوردون: "رحلات جاليفر" لجوناثان سويفت
133	جون بت: "كنديد" لفولتير
141	جيمز كليفورد: بعض ملاحظات عن "كنديد" و"راسلاس"
149	ماي سنكلر: "جين إير" لتشارلوت برونتي
157	ر.أ. سكوت-جيمز: ولتر باتر
177	إريك بنتلي: عن سترندبرج
179	برجن إيفانز: "السفراء" لهنري جيمز
185	إ. مارتن براون: يوجين أونيل
191	و.أ. وليامز: د. ه. لورنس شاعراً
195	هربرت جريرسون/ج. سميث: شعر القرن العشرين - سنوات الحرب (١٩١٤-١٩١٨)
205	جون وين: همنجواي
209	ج.أ. سبينجارن: ضروب النقد
217	جورج واطسون: مطلع القرن العشرين
237	المشهد في منتصف القرن
247	أيفور ونترز: مشكلات تواجه الناقد الحديث للأدب
313	الأدب الانجليزي في القرن السادس عشر
323	و.ك. ويمزات: المدخل الأنطولوجي

مقدمة

يضم هذا الكتاب أربعاً وثلاثين مقالة اخترتها من قراءاتي عبر السنين لطائفة من النقاد البريطانيين والأمريكيين (ربما يجب أن أضيف: والأستراليين، حيث إن جورج واطسون الذى تظهر له مقالتان هنا استرالى المولد) تغطى رقعة واسعة من الموضوعات ما بين نظر وتطبيق، وتمد شبكتها لتشمل إلى جانب الأدبين الإنجليزى والأمريكى - بؤرتى هذا الكتاب - أداباً أخرى منها الإيطالى (دانتي) والفرنسى (فولتير) والسويدي (سترنبرج) ومنها كتاب "ألف ليلة وليلة" الذى تزهى الثقافة العربية بأنها رعته وحدث عليه حتى خرج فى شكله - أو أشكاله الحالية.

راعى فى ترتيب المقالات (وقد قدمت لكل منها بكلمة تتفاوت طولاً أو قصراً) شيئاً من التدرج: من البسيط إلى المركب إلى المعقد، كيلا يُفجأ القارئ الشادى - أو الشاب محدود الخبرة بمسائل النقد والدرس الأدبى - بما يصده عن المضى فى القراءة، أو يلقي بينه وبين الفهم حجاباً صفيقاً يمتنع معه التواصل وتنكسر الدائرة المطلوب امتدادها بين المؤلف والمترجم والقارئ. هكذا بدأت الكتاب بمجموعة من المقالات المبسطة عن فنون الأدب المختلفة ما بين شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرحية، فضلاً عن التراجم والسير، وفن (لا أعده علماً) الترجمة من لغة إلى لغة، مع مقالة عن الفرق بين النظم والنثر.

يلى ذلك القسم الأوسط من الكتاب - بذلك الأساس - مقالات تطبيقية عن عدد من الآثار الأدبية تمتد من العصور الوسطى إلى قرننا العشرين. من هذه الآثار ما هو أليجورى وما هو قصصى وما هو رومانسى وما هو واقعى وما هو تعبيرى وما هو جمالى المنزع، ولكنها جميعاً تلتقى على رسم صورة للإنسان - رجلاً وامرأة، طفلاً وشاباً وشيخاً، فى مواقف مختلفة، حرباً وسلاماً، صحواً ومطراً، فما الأدب - مذ كان - سوى تصوير لـ "الوضع الإنسانى" (لا أحب عبارة "الشرط الإنسانى" التى يستخدمها المترجمون العرب) فى زمان ومكان معينين. ويحتل شكسبير مكان الصدارة فى هذا القسم من الكتاب إذ يستأثر وحده بأربع مقالات، ولكن الحديث عن شكسبير - كما كتب الدكتور محمد مصطفى بدوى يوماً - ليس بحاجة إلى اعتذار، فهو "معاصرنا" فى كل أوان.

والقسم الأخير من الكتاب - وهو، أعترف، أصعب الأقسام - مخصص لدراسات في تاريخ النقد ومدارسه مع التركيز على مقالة الناقد الأمريكي آيفور ووترز (وهو إلى جانب إليوت وليفيز ناقدى المفضل) عن المشكلات التى تواجه الناقد الحديث للأدب (أطول مقالات الكتاب). وينتهى الكتاب بمقالة للناقد الأمريكى وك. ويمزات عن "المدخل الأنطولوجى" إلى النقد.

توخيت فى الترجمة الدقة الكاملة ومراعاة الأمانة وإن اضطررت فى بعض المواضع إلى حذف جملة أو عبارة أو إضافة شىء توضيحاً للمعنى. وأشرت فى هوامش المقالات إلى الترجمات العربية التى نقلت منها مقتطفاتى من مسرحيات شكسبير: "مكبث" و"أنطونى وكليوباترا" وغيرهما.

وعناوين بعض هذه المقالات - "يوجين أونيل" و"د.ه. لورانس شاعراً" مثلاً - من وضعى، إذ هى فى الأصل مقدمات لكتب لا تحمل عنواناً غير كلمة "مقدمة" أو ما أشبهه. وفى تعريفى بالأعلام من الأدباء استخدمت عدداً من المراجع مثل: "معجم السير الأدبية الإنجليزية والأمريكية" من وضع جون و. كازن وتنقيح د. براوننج (إفريمان، كتب بان، لندن، طبعة ١٩٧٢) و"رفيق بنجوين إلى الأدب البريطانى وأدب الكومنولث" (تحرير ديفد ديتشن) و"رفيق بنجوين إلى أدب الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية" (تحرير م. برادبرى، أ. موترام، ج. فرانكو) و"رفيق أكسفورد إلى شعر القرن العشرين" (تحرير إيان هاملتن) و"رفيق أكسفورد إلى الأدب الإنجليزى" (تحرير مرجريت درابل). كما رجعت فى المقالة الخاصة بولتر باتر - وهو ناقد إنجليزى يكاد أغلب القراء العرب يجهلونه - إلى مادة "باتر" من قلم آرثر وو فى المجلد ١٧ من "دائرة المعارف البريطانية" (جامعة شيكاغو، طبعة ١٩٤٥).

لقد بلغ النقد الأدبى على كلا شاطئى الأطلنطى درجة عالية من النضج واللوععية والعمق والنفاز منذ مطلع هذا القرن، وأصبح ساحة تلتقى فيها أنساق معرفية مختلفة، كعلوم النفس والاجتماع والإنسان والفلسفة واللغويات والتاريخ، وحديثاً أفاد من الدراسات الإحصائية وعلوم الحاسب الآلى والإنترنت وغيرها، حتى يبدو أنه ينمو نحو مزيد من العلمية والتخصص، وإن ظل - فيما أعتقد - نسقاً من المعرفة الهيومانية، لا ينفصل عن خبرات الناقد الشخصية وتكوينه الفكرى والوجدانى والمزاجى ووسطه الاجتماعى والثقافى ومعتقداته الدينية والسياسية ونظرتة إلى الحياة بعامة.

إن الأصوات النقدية التى يمثل لها هذا الكتاب هى - على تباينها وانشعاب الدروب بها - معزوفة متكاملة يكمل بعض آلاتها بعضاً، ويزيد اللحن النهائى ثراء

وتعقيداً، ويتيح لنا أن نرى الظاهرة الواحدة من عدة زوايا، وأن نسلط عليها أضواء من منظورات مختلفة، وبهذا يزيدنا فهماً للأدب واستمتاعاً به – وهذه هي الوظيفة الخالدة للنقد الأدبي، بل هي مبرر وجوده ذاته.

ماهر شفيق فريد

المهندسين، يوليو ٢٠٠٠

متعة القراءة

تقديم

لماذا نقرأ؟ للمتعة والفائدة طبعاً. لكن أى متعة تجلبها القراءة؟ وما أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين سائر المتع العقلية والروحية؟ هذه هي الأسئلة التي تطرحها مقالة الناقد البريطاني هولبروك جاكسون، أحد أئمة فن النثر الإنجليزي في قرننا، وصاحب كتاب "تسعينيات القرن التاسع عشر: مراجعة للفن والأفكار عند ختام القرن التاسع عشر" (١٩١٣) وهو الكتاب العمدة في بابه.

متعة القراءة

الكثير من النقد الأدبي بمثابة بحث عن استخدام صحيح للكتب، خاصة تلك الكتب التي تصنف عادة كأدب. وقد ظلت المناقشة مستمرة دون نتيجة حاسمة فترة طويلة، وستستمر - على قدر ما نعلم - فترة على مثل هذا الطول. وليس هذا عيباً، فالنقد بحث وهو كالبحث العلمى كثيراً ما يكون مسئولاً عن منتجات ثانوية تعوض عن نتائج أو اكتشافات أكثر تحديداً. وفي الوقت ذاته، فإن ما دعاه تنسون "عملية الشموس" قد بلغ نتائجه الخاصة بأن أقرّ موقفين رئيسيين من الأدب وأرساهما: أحدهما مؤيد للقراءة على نحو لا يهادن، والثاني يناهضها على نفس النحو. وهذه الاتجاهات المتعارضة معترف بها الآن، على نحو عام، على أنها "حب الكتب" أو "خوف من الكتب". وهذه المصطلحات كافية لفرضنا الحالي، ولكنها ليست دقيقة بحال من الأحوال: ورغم تعارضها، فلسنا نحتاج إلى بحث بالغ العمق كيما نكتشف وجود صلة حميمة بينها، لا ينبغي إهمالها. فالخوف من الكتب على سبيل المثال يكاد دائماً أن يكون حباً للكتب معكوساً - بقدر ما يمكن أن تكون الكراهية وجهاً من أوجه الحب ذاته. غير أنه فضلاً عن كون مثل هذه التصنيفات غير دقيقة، فإنها مضللة إلا أن ندرك أنها لا تغطي سوى قلة من القراء الممكنين. فهناك دائماً بين محبي الكتب وكارهي الكتب أغلبية محكمة لا ترى جدوى للكتب على الإطلاق، أو لا تقرأ - على أحسن تقدير - إلا أحياناً وبدون مبالاة، وحتى عندئذ تقصر مجهودها على الدوريات أو القصة. ومن

الضرورى أن نبحث، على نحو أبعد مدى قليلاً، عن الإرشاد فى تناولنا للأدب، شريطة أن يكون الإرشاد قابلاً للاكتشاف أو مرغوباً فيه - وهما أمران كلاهما موضع شك. فالقاعدة الذهبية - كما علمنا برنارد شو - هى أنه ليس ثمة قاعدة ذهبية، وربما كان من اللازم لمتعة القراءة - فى نهاية المطاف - أن تعنى بذاتها، وأنها - بإيجاز - شخصية على نحو منيع، ومركزة على الذات يوماً. إن الغبطة الحقة لعاشق الكتب قد لخصتها إديث وارتون تلخيصاً يستحق الإعجاب على أنها "تقليب الصفحات الباذخ، واحدة فى أثر أخرى، والاستسلام غير الوضيع على نحو هابط، وإنما المتعمد والحريص، دون أن يفارقك ذكاؤك، إذ تضع نفسك فى رعاية الكتاب . . . وهذا هو ما أدعوه القراءة". وأنا خليك أن أضيف إلى ذلك بضع إشارات أكثر تحديداً: قاوم كل إغراء لأن تجعل من أى كتاب غاية فى حد ذاته؛ حاول أن تحفظ خبراتك الأدبية؛ توقف عند الكلمات والعبارات؛ كن عبداً لفكر أو مهتدياً إلى فكرة. اقرأ - باختصار - مثلما تتذوق الفاكهة، أو تتذوق النبيذ، أو تستمتع بالصدقة، أو تحب، أو تحيا. فكل هذه الأشياء تفترض أنك تعرف كيف تعيش، لأنك لا تستطيع أن تحسن القراءة إلا إذا عرفت كيف تحسن العيش. وإحسان العيش معناه الإسراع ببطء. وعلى ذلك فإن القاعدة الذهبية للقارئ الصالح يمكن أن تكون: (*festina lente* أسرع ببطء! أو: مع العجلة تقل السرعة).

وإذا لم يكن من الممكن - على أية حال - أن نضع صيغة دقيقة للاستمتاع بالكتب، فإن ثمة تراكمات ملحوظاً للرأى والحقائق بين سجلات الأدب، يقدم نوعاً من الإرشاد إذا كان الدفاع الكامل أمراً لازماً. غير أنه مهما يكن من تشويق الحجج والاستشهادات، فإن مثل هذا الإقناع المنطقى ليس أساسياً. لأن من المحتمل أن يكون الذين بحاجة إليه مفتقرين إلى ملكة الاستمتاع وبالتالي غير قابلين للاهتمام. كذلك ليس الرأى المولع بالكتب معنياً دائماً، ورغم أنه يمكن أن يكون شائقاً فكثيراً ما يكون هناك اتجاه إلى الإسراف فى العاطفة والإلحاح فى التحيز حتى الإغراب والنزوة. ومثل هذه الخصائص أجدر بالدوران حولها بالإدانة. ينبغى أن يتجه الاهتمام إلى الآراء الصائبة والحاسمة الوفيرة، فإنما منها يمكن استخلاص أساس يقبله الفهم المشترك لمسرات القراءة.

وتفقد المشكلة بعضاً من تعقدها إذا أقررنا - كما ينبغى - بأن متعة القراءة لا تستبعد إلا القليل. إنها عالم فى حد ذاته، وليست حديقة مغلقة؛ وعلى قدر ما نعرف فهى العنصر المشكل لكل الأنشطة الخلاقة. وعلى هذا تشمل مسرات القراءة كل تلك

الصفات التى طرحت - فى وقت أو آخر - باعتبارها المكافآت الخاصة للأدب. ولنورد من رتشارد ويتلوك، وهو محب آخر للكتب من القرن السابع عشر:

"الكتب خير ما فى الحياة. فتكريس الحياة لها يتضمن من الأجر أكثر مما تتضمنه كل شئون الحياة الأخرى الزاخرة بالمشاغل. إنها مستشارون بلا أجر، وبلا رعاة يعمدون إلى التأجيل، سهلة المأخذ، سريعة فى تطف، لا ترفض عميلاً أو صاحب مسألة . . احص كتبك فى باب جرد الجواهر، حيث التنوع هو أشد ضروب السرف جدارة بالمغفرة، والاستخدام الصحيح (وإن يكن قليلاً) خير تربية. إنها خير أصدقاء لمن يريد الصحة، مستشار عند الشك، معززون عند كساد الحال. إنها مستقبل الزمن، وسفينة المسافر العائد أو جواده، وخير تسليّة للرجل المشغول، ومسكن التعب الكسول، وخير كاهن للذهن، حديقة الطبيعة، وأرض بذار الخلود. إن الزمن الذى ينقضى (بلا حاجة) فيها يستهلك، ولكنه يربح معها ضعفين. إن الزمن الذى يؤسر ويختطف منك، بواسطة تقحّمات العمل، وسرقات الزوار، أو يضيع بسبب إهمالك، يفقدى بواسطتها فى الحياة. إنها قربان الروح الأخير، وهى إزاء الموت شراب منبه. أما عن مدى نفع الكتب للمؤلفين فأمر يظهر عندما نتأمل كيف أن كل المنجزات الأخرى للسيف أو الكدح ليست سوى Titulum Sepulchri، تقدم لقباً على قبورنا، ليست الكتب مجرد عناوين على أضرحة مؤلفيها، وإنما هى قبريات تحفظ ذكراهم، سواء كانوا طيبين أو أرياء، تعيش أكثر من الأهرامات القصيرة العمر، أو أكوام الأضرحة الحجرية" (Zootomia، ١٦٥٤).

إن هذه المزايا كلها (والقائمة مؤسسة على النزوة أكثر منها كاملة) إنما يمكن الحصول عليها من الكتب، وذلك فقط إذا استمتعنا باتصالنا بها. والحصول على مثل هذه المتعة هو عامة - وربما دائماً - نتاج ثانوى للمحاولة المباشرة أكثر منه ثمرة لها، ذلك أن المتعة - كما يتعلم كل امرئ فى نهاية المطاف - إنما هى مغناج مذبذبة، تملك ملكة الإغراء لا الإرضاء: سمكة تتلقف الطعم ولكنها تجرى بالخطاف، والحق أن الاستمتاع بالكتب ينبغى أن يكون جزءاً من عدة القارئ، سواء قرأ للمعرفة أو للترويح، إن القراءة مغامرة، وذلك عندما تمضى مع الشعراء إلى ممالك التوهم والخيال، فأنّت ترى الحياة مع الروائى، وتهبط إلى البحر فى السفن وإلى أطراف الأرض مع عظماء المستكشفين؛ يأخذك العالم إلى معمله. أما فى التراجم فتدخل لغز سير البشر: يعيد المؤرخ بناء الماضى، ويعطيك لمحات عن المستقبل، بينما يعطيك الفيلسوف لمحة عن حكمته.

س. داي - لويس

الاستمتاع بالشعر

تقديم

سيسيل داي لويس (١٩٠٤ - ١٩٧٢) شاعر إنجليزي من شعراء عقد الثلاثينيات اليساريين، واكب أقراناً له أشهرهم و.ه. أودن، وستفن سبندر، ولوى ماكينس، وإن لم يعمل نجمه مثلهم، أو لعله لم يكن عالياً منذ البداية، كما كتب لويس عوض يوماً، له إلى جانب قصائده أعمال نقدية أشهرها كتابه المسمى "الصورة الشعرية" (قدم جابر عصفور عرضاً له على صفحات مجلة "المجلة"، كما نقل إلى العربية). كان أستاذاً للشعر بجامعة أكسفورد من ١٩٥١ - ١٩٥٦، كما عين أميراً للشعراء في ١٩٦٨.

الاستمتاع بالشعر

كتب العديد من الكتب عن تذوق الشعر، وبعض هذه الكتب جيد. ولكننا سنخرج منها بغير كبير فائدة، إلا أن نبدأ بالاتجاه الصحيح نحو الشعر. وليس هذا استطلاعاً يتسم بالتنازل ولا رعباً مقدساً ولا رغبة في "تحسين أذهاننا" ولا رغبة متعاطفة في أن نسير على أحدث طراز. فالموقف الصحيح من الشعر هو التقبل الحى، والخطوة الأولى فى تعلم الشعر هى أن نعرف الثلاث كلمات التى تبدأ بحرف (Rhythm : الإيقاع، والتكرار) - ذلك أن كل شعر قائم عليها. إنها الأنوات (Repetition القافية، و Rhyme) التى توصل سحر الشعر، وحركات وترخيمات المنوم المغناطيسى. وهى تجعل جزءاً منا ينام، لكى يغدو جزء آخر أكثر وعياً وأكثر تلقياً وأكثر نشاطاً. ولئن وضعنا إرادتنا ضد المنوم، لغدا بلا حول ولا قوة. وإذا قاومنا تأثير القصيدة فستفشل فى هدفها الرئيس وهو مخاطبة قلوبنا مباشرة. وهذا هو السبب فى أن موقف التقبل بالغ الأهمية. قد تكون مقاومة الشعر باللغة البساطة. فقد يكون المرء أصم إزاءه على نحو لا علاج له، مثلما يكون غيره أصم إزاء النغمات ولا يستطيع سماع أبسط لحن فى الموسيقى. أو قد يمتحن المرء بالمرض الجدى، وإن يكن قابلاً للشفاء، للرجل الذى يقول: "لست أرى فائدة لهذا الشيء". إن مقاومته قابلة للعلاج لأنها معنوية أو ذهنية أكثر منها بدنية. فهو

يحكم على الشعر مسبقاً بأنه شيء لا يليق بالرجل، أو تافه، أو لا صلة له بـ "الحياة الواقعية". بيد أن ثمة أشكالاً أشد خفاء من المقاومة، أيضاً. فكثير من "عشاق الشعر" خليقون أن يصدموا إذا قلنا لهم إنهم، في الواقع، لا يحبون الشعر على الإطلاق: وإنما الذي يحبونه هو المعنى النثري الذي يمكنهم أن يستخلصوه من القصيدة، أو "رسالتها": إن كثيراً من الفيكثوريين مثلاً ومحبي شعرنا السياسي في الثلاثينيات كانوا يطلبون إلى الشعراء أن يعطوهم بديلاً لإيمانهم الخاص المفقود، أو مرشداً إلى العمل، أو مجموعة جديدة من القيم، أو حساً بالهدف الإنساني في كون يلوح آلياً. قد ينتج الشعر - بطبيعة الحال - أيّاً من هذه التأثيرات ويظل شعراً. ولكنها تظل نواتج ثانوية.

إن الاستجابة الشعرية الحقة لذة خالصة. ونحن لا نستطيع أن نتعلم كيف نخبر هذا بدراسة للأعمال النقدية أكثر مما نستطيع أن نتعلم كيف نستمتع بغروب الشمس وذلك بقراءة رسالة عن الأشعة الأكتينية. ورغم أن الكتب المؤلفة عن الشعر لا تستطيع أن تولد هذه الاستجابة فإنها خليفة بأن تعمقها وتوسعها وترققها. بل إنها قد تعيننا على معرفة الكلمات الثلاث التي تبدأ بحرف R، رغم أن القصيدة الجيدة - القصيدة التي نستمتع بها - هي كل المعلم الذي نحتاج إليه هنا. فعندما نكون قد استمتعنا بقصيدة، وليس قبل ذلك، يكون الوقت قد أزف لفحص الطريقة التي تعمل بها. وسنجد إيقاعاً معيناً: قد يكون عروضاً صارماً، وقد يكون نموذجاً إيقاعياً فضفاضاً. ونستطيع أن نتتبع تنوعاته ساعين إلى اكتشاف هدفها اللحنى (لأنها هناك، في المحل الأول، بهدف جعل الكلمات تغنى) والطريقة التي توصل بها النغمات المتغيرة لخبرة الشاعر الخاصة. وسنجد القافية - أجل، حتى في القصيدة غير المقفاة - لأن القافية تشمل كل ضروب التوافق والتتبع داخل القصيدة، وكل الوسائل التي تبهج الأذن بتكرار الأصوات المتحركة والساكنة، والتنويعات الحاذقة عليها. وهذا الإدراك لـ "المتشابه في غير المتشابه" يكمن أيضاً عند مؤخرة الكلمة الثالثة التي تبدأ بحرف R : Repetition (التكرار). ثمة تكرار في القافية وفي الوزن: تكرار مباشر للعبارة في المقاطع المترددة والجوقات، ولكننا نجد في كل قصيدة جيدة تكراراً أعقد أيضاً. فالصورة تكرر وتعديل وتوسع غيرها، وتعد الخيال لتأثير الكل. إن كل قصيدة هي الطريق المرئى لتحسس الشاعر طريقه، خطوة خطوة، في قلب خبرته الخاصة ونحو معنى تلك الخبرة وصدقها الشعري. وليس الإيقاع والقافية والتكرار هي الأدوات التي يستكشف بها باحثاً عن الحقيقة، قدر ما هي الأدوات التي يسجلها بها من أجلنا. وإن نجاحها بالنسبة لنا، كما هو بالنسبة له، ليُقاس بكلمة رابعة تبدأ بحرف الـ R (هي Recognition التعرف). فهو

يتعرف - فى نهاية الأمر - على الحقيقة التى ظل يسعى نحوها، وهكذا نتعرف عليها فى القصيدة المكتملة ونقول: "أجل. هذا حق. أشعر بجماع قلبى أنه حق".

إنه ليس حقاً من الوجهة العلمية ولا المنطقية. وإنما هو حق حسياً أو انفعالياً أو روحياً. فـ "معنى" القصيدة ليس ما كانت خليفة أن تعنيه لو إنها ترجمت إلى نثر، وإنما ما تعنيه لكل قارئ عندما يترجمها إلى مصطلحات خبرته الروحية الخاصة. إن الشعر - قبل كل شيء - طريقة لاستخدام الكلمات فى قول أشياء لا يمكن - فيما يحتمل - أن يقال بأى طريقة أخرى، أشياء لا توجد، بمعنى من المعانى، إلى أن تولد (أو تعاد ولادتها) فى الشعر. وكما قال المستر مدلتن مري، فإن الشعراء العظماء "رجال قد تفوهوا بحقيقة بالغة الغموض إلى الحد الذى لا يمكن معه انتزاعها منفصلة عن الكلمات التى تفوهوا بها فيها".

توماس ريجز (الابن)

أى جدوى للقصائد؟

تقديم

أى جدوى للقصائد؟ سؤال كثيراً ما يطرحه "العمليون" من تجار وسماسرة ورجال أعمال - بل علماء وأطباء ومهندسون - ممن يتغيون غايات عملية مباشرة (لا يفتأ طبيبي فى مستشفى قصر العينى الجديد يقول لى - بسخرية رفيقة - كلما رآنى: إيه أخبار الشعر يا دكتور ماهر؟). لكن القصائد - كما يوضح كاتب المقالة مستعيناً بأهزوجة صغيرة من أربعة أبيات - يجب أن تهمننا جميعاً لأنها تتحدث عن أشياء خالدة، نشترك فيها دون استثناء: عن "الرجال والنساء، فى وضعهم الإنسانى، بين الميلاد والموت"، عن الحب والكراهية والغيرة واللذة والألم والإيثار والأثرة، وعن صراعات الكائن الإنسانى الروحية والجسدية والعقلية. الشعر قادر على أن يمس وتراً غائراً فى نفوسنا جميعاً بما يصطنعه من إيقاع وصور وألفاظ وما يصور من مواقف أو مشاهد أو انفعالات، فقط لو اننا فتحنا له صفحة نفوسنا وألقينا إليه بأذاننا.

أى جدوى للقصائد

هاك قصيدة:

إيه يا رياح الغرب، متى تهين
حتى يهطل المطر القليل
أيها السيد المسيح! لو كانت حبيتى بين ذراعى
وأنا فى فراشى مرة أخرى.

لا أحد يعرف من الذى كتبها. ربما يكون رجلاً عاش ومات منذ أربعمئة سنة، ونسى اسمه منذ زمن طويل. اقرأ القصيدة بضع مرات، دون عجلة. وقلبها فى ذهنك. وستجد أن من الصعب نسيانها:
إيه يا رياح الغرب . .

أربعة أبيات، ثمان وعشرون كلمة، ثلاثون مقطعاً، إيماءة إنسانية، وضرب من الخلود.

أثمة سبيل يفسر السبب في أن تكون هذه البساطة أمراً لا ينسى، إلى هذا الحد؟ ربما كان هناك عدد من الأشياء التي تستطيع أن تساعدنا، رغم أن هناك دائماً شيئاً غير قابل للتفسير في العمل الفني. اقرأها مرة أخرى: لاحظ كيف أنها بنية واحدة: شيء واحد. ومع ذلك فإنك إذا نظرت إليها بعين أقل حرارة، فستجد أنها تنشق عند المنتصف: إنها قطعتان. جملتان، كل منهما مكونة من بيتين. وما عسى صلة كل منهما بالآخرى أن تكون؟ في القطعة الأولى، يطلب رجل (أم هو امرأة؟ أم أن هذا يهم؟) إلى الريح أن تهب، وإلى المطر أن يهطل. وفي القطعة الثانية يطلب إلى السيد المسيح (أهي صلاة أم لعنة؟ أم الاثنان معاً؟) أن يعيد إليه حبيبته. ما الصلة بين القطعتين؟ ولماذا تقترن هاتان الأمنيتان؟ لماذا نشعر بأن كلا منهما ينتمي إلى صاحبه؟ حاول أن تحذف إحدى القطعتين: ولن تكون هناك قصيدة.

من المحقق أن الرجل الذي تتكلم صورته من الصفحة شعر بأن الأمنيتين إنما هما، على نحو من الأنحاء، أمنية واحدة. وموسيقى القصيدة تخبرنا بذلك. بالمطر rain يصنع قافية مع "مرة أخرى" again ونهاية إحدى الأمنيتين تلوح كنهاية الأخرى. وصوتا حرف الباء b المتفجران في كلمتي "فراش" "bed تهبين" blow توحيان - مرة أخرى - بأنه استشعر الأمنيتين بقوة أمنية واحدة. إن مشاعر الأفكار مرتبطة بوسائل موسيقية أخرى. أنظر إلى حرف الـ w. في البيت الأول، والأصوات الناعمة التي يفكر بها في المطر، والحب الذي يتمناه، ثم العنف الشديد المفاجئ للصلاة (أو اللعنة): قوة الأمنية ذاتها.

تلك هي موسيقى المعنى. ولكن ماذا عن الكلمات؟ لماذا يكون المطر التالي للرياح الغربية التي تهب قليلاً؟ ولماذا الرياح الغربية؟ أليست هذه رياح الربيع التي ستأتي جالبة المطر؟ إن الرجل لا يناقش ما إذا كانت ستأتي، ولكنه نافذ الصبر: متى؟ إنه يسأل. وماذا عن آخر كلمة في القصيدة؟ احذفها وسيتغير الشيء بأكمله. وتدلنا كلمة "مرة أخرى" على أن هذا ليس بالحب الجديد. فهي قد مضت. أتراها تعود؟ ضع رغبة التغير في الطقس إزاء الرغبة في عودة حبيبته، وستجد شيئاً شبيهاً بهذا: سيعود الربيع - مثلما يفعل دائماً - جالباً معه مطر الربيع الرقيق، ولكن ترى هل تعود حبيبتي - التي رحلت الآن - مثلما يعود الربيع؟ ويخبرنا هذا بشيء عن نوع هذا الرجل، ونوع هذا الحب. إنه ليس نزوة أو شهوة، وإنما شيء رقيق، طبيعي كالفضول.

وهو - مثلها - مرتبط بالدورات الأبدية وتغيرات الحياة الطبيعية. وبدون هذا الحب، لن يكون ثمة ربيع له:

إيه يا رياح الغرب . .

ليس من الضروري أن نحلل كل قصيدة على هذا النحو لكي نستمتع بها. ولكن ما نقوله لا يمكن أن يضر القصيدة وقد يعيننا على فهمها. بوسعك أن ترى الأشياء المتنوعة التي تصنع القصيدة: الكلمات ومعانيها، (كالنثر)، كلمات وأصواتها (كالموسيقى)، كلمات مشكلة على شكل قالب (ككل الفنون). وفي القصيدة تلتقى كل العناصر. فالقصيدة شيء كامل، شكل، نسق، حتى عندما تكون الخبرة الإنسانية التي تقدمها غير كاملة (كما هو الشأن في هذه القصيدة) أو بلا شكل أو بلا نسق. وحتى عندما تكون القصة قصة مأساة وألم (عند خاتمة مسرحية الملك لير، مثلاً، عندما يتصدع قلب الرجل العجوز فوق جثة المضحك العجوز الذي كان يحبه). فحتى في ذلك الحين يكون الشعر والموسيقى ورقعة الكلمات منظمة وذات شكل. ويدلنا الشكل والنظام - سراً وبدون خطب - على أنه رغم المعاناة، فثمة وجود للسلام، ورغم العناء فثمة وجود للنظام، ورغم القبح فثمة وجود للجمال، ورغم الشر فثمة وجود للخير، وأن هذه الأشياء تسكن عالماً حقيقياً وراء متناول الزمن والتغير. وكثيراً ما تكون القصيدة فيلسوفاً أفضل من الشاعر. إن الشخصية في القصيدة قد تعاني، ولكن القصيدة تنتهي دائماً نهاية سعيدة، وهذا خشن الوقع على الشخصيات، ولكنه حسن لنا.

ثمة كثير من الأشياء يمكن للمرء أن يقوم بها، إذا شاء أن يستمتع بالشعر أكثر. فأول شيء ينبغي عمله هو قراءة بعض القصائد، وأن تجد بعضاً منها تميل إليه (وليس من الضروري أن تفهمها لأول وهلة) وأن تتلوها على نفسك إلى أن تغدو جزءاً من تفكيرك. لا تحاول أن تنتزع منها معنى، قسراً، وأنت في عجلة من أمرك، فلن تدعن معانيها للقوة، واحفظ قليلاً منها عن ظهر قلب، إلى أن تغدو موسيقى معناها جزءاً من خبرتك. من الممكن أن يستمتع بالقصائد الحقة قبل أن تفهمها فهماً كاملاً، كالناس في الحياة. وهي - كالناس في الحياة - تغدو أحسن عند التعرف عليها.

خذ مجموعة طيبة من القصائد. إن مجموعات أوسكار وليامز: "نخيرة صغيرة من الشعر العظيم" (سكرينرز) و"نخيرة صغيرة من الشعر الحديث" (سكرينرز) طيبة. ولئن وجدت شاعراً تميل إليه - شكسبير أو جيرارد مانلي هويكنز أو تشوسر أو و.ه. أودن، أو هريك، أو تنيسون، أو بيتس، أو توماس هاردي - فإن بوسعك أن تجد المزيد

من قصائده فى إحدى المكتبات أو مخازن الكتب. وإذا كنت تريد كتاباً عن الشعر، لا هو بالكتاب للخبراء ولا بالهابط إلى مستوى الجمهور، فهناك قلة طيبة منها: اكتشاف الشعر لإليزابيث درو (نورتون) الاستمتاع بالشعر لماكس إيستمان (سكرينرز) طبيعة الشعر لدونالد ستوفر (نورتون).

ولكن أى جدوى لمعرفة هذه الأشياء؟ أو أى جدوى للقصائد على الإطلاق؟ لا جدوى. فهى لن تجلب إليك مالاً، أو تبني دوراً، أو تكسب حروباً. ولكن عم تدور على الأقل؟

عن الرجال والنساء، فى وضعهم الإنسانى: بين الميلاد والموت. أيجاد فيها أى صدق؟

على قدر ما يوجد فى الرجال والنساء من صدق. لا أكثر.

وماذا يهمنى ذلك؟

ولكن من أنت؟

روبرت د. جاكوبسون

الترويح: أول مكافأة للقصة

تقديم

لتكن القصة ما تكون: اجتماعية أو نفسية أو فلسفية، فإن هناك شرطاً لازماً لا غنى عنه في كل هذه الأحوال: أن تكون شائقة تأخذ بلب القارئ، وأن تمنحه متعة فنية وعقلية وروحية، "ترويحاً" بتعبير كاتب هذا المقال. بيد أنه ترويح لا يخلو من معرفة، ولا يخفق في أن يزيدنا استبصاراً بالطبيعة البشرية والعالم الخارجى على السواء. هذه دعوة روبرت د. جاكوبسون في هذا المقال، يدلل عليها بأمثلة من روائيين مختلفي الجنسيات، متعددي اللغات، متبايني العصور.

الترويح: أول مكافأة للقصة

إن أغلبنا - في وقت أو آخر - قد مر بخبرة الاستغراق الكامل في عمل قصصى.

"إنى ببساطة لم أتمكن من أن أنحيه جانباً": قول كثيراً ما نسمعه حتى أننا نتقبل هذا السحر على أنه جانب من السلوك الإنساني لا يتطلب تعليقاً خاصاً. إننا نترك التليفون يدق دون رد، ولا نأكل وجباتنا، ولا نشذب المرج، ولا نغذى الأفراخ، بينما نمتلكاً تحت سحر كاتب القصة المقتدر.

وقد كان ذلك هو الحال على الدوام. فحتى المجتمعات البدائية كانت تنظر إلى راوى القصة باحترام. وليس في بلاد اليونان القديمة من هو أشهر من هوميروس راوى الحكايات الذى أمدنا بقصة سقوط طروادة. وقد كان فاينا مويثن، بطل الملحمة الفنلندية كاليبالا، يعتبر ساحراً، أو إلهاً، بسبب قدرته على أسر حواس جمهوره تحت سحر قصصه. وعلى ذلك فإن الاستمتاع بالقصة، سواء نثراً أو نظماً، جزء أساس من الطبيعة الإنسانية: واليوم ما زال عدد كاف من الناس يشتري الروايات بما لا يجعل أكثر من مليوني نسخة من الكتاب ظاهرة مذهشة بحال من الأحوال.

بديهى أن أصوات الاتهام قد ارتفعت ضد من يكتبون القصة ومن يستمتعون بها. وليس هذا بالشئ الحديث. فإن الفيلسوف اليونانى العظيم أفلاطون قد أدان

قصص هوميروس المنظومة، لأن آلهة وإلهات الديانة اليونانية - يقول أفلاطون - صُورت فيها متغمسة في أنشطة شريرة لا يتسم بها سوى البشر، لا الخالدين. وعلى ذلك فقد ظن أن قراءة مثل هذه الحكايات قد تؤدي إلى فساد الأخلاق.

تردد مثل هذه التهمة عبر العصور. وإنا لنسمعها اليوم. ورغم ذلك نجد، من الناحية الفعلية، أن القصة الجادة التي يكتبها روائيون مكرسون لفنهم قلما تمجد أفعلاً أو شخصيات تنتهك حساسياتنا الأخلاقية. ومن الناحية الأخرى، فمن الحق أن القصة القصيرة التي يكتبها أناس لا يهدفون إلا إلى كسب المال من طريق استغلال الجوانب المثيرة من السلوك الإنساني قد تجعل السلوك اللا أخلاقي أو المنافى للدين يلوح لامعاً للقارئ الساذج. ومهما يكن من أمر، فليس علينا إلا أن نسأل أنفسنا: هل هذا الكتاب يجعل السلوك الرديء يلوح جذاباً ومغرياً للقارئ، أن ان المؤلف يكتب عن الجوانب الشريرة والحقيقة باللوم من الطبيعة البشرية، على نحو يظهرها في ضوئها الحقيقي؟

وكأحد الأمثلة فإن روائى الجنوب العظيم وليم فوكنر كثيراً ما اتهم بأنه يحاول أن يتوسل إلى الجمهور بالكتابة عن عنف الحياة وشرها. ومع ذلك فإن أى إنسان يقرأ له كتاباً من نوع "الحرم" و"نور فى أغسطس" لن يشعر بأن سلوك أشخاصه الأردياء مستحسن وجدير بالمحاكاة.

وأحياناً ما يقال لقارئ الروايات إن القصة مضيعة للوقت، وإنه خير له أن ينفق وقته فى قراءة التاريخ أو العلوم السياسية أو الاقتصاد. وهذا حق إذا كان المرء ينظر إلى حياة الدرس على أنها الخير الأقصى، ولكن علماء النفس يقولون لنا إن الترفيه جزء قيم، بل وضرورى، من نشاط الإنسان. ولئن عملنا طوال الوقت، لما أمكن لأجهزتنا العصبية أن تصمد للتوتر.

ومن الناحية الفعلية، فإنه حتى القراءة من أجل الترفيه الخالص تسهم فى معرفتنا. ففي الرواية الجيدة نجد كل ما يمكن لذهن وخيال لامعين أن يخبرانا به عن الطبيعة البشرية، وعن أفعال البشر فى مواقف الضغط والتوتر. وهكذا فإنه فى الرواية الجديرة بهذا الاسم، نتعلم شيئاً عن الناس وعن الحياة ذاتها. ليس بمقدور تاريخ أن يعلمنا عن أناس مجتمع تسعينيات القرن التاسع عشر الدولى أكثر مما نتعلم من روايات هنرى جيمز. ونستطيع أن نعرف عن آثار الموروث البيوريتانى فى الفعل الإنسانى من روايات ناثانيل هوثورن قدر ما نستطيع أن نعرف من كتاب مقرر. والحق

انه فى هذه الأيام، حيث العالم فى توتر وحزن، بسبب الصراع بين أيديولوجيتين، فليس من الكثير أن نذهب إلى أن فهماً أفضل لمزاج الشعب الروسى، كما نحصل عليه من قراءة لروايات دوستويفسكى وتورجنيف، خلى أن يساعدنا فى النضال من أجل السلام العالمى.

وإنه لمن الخطأ، على أية حال، أن نزن أن الروائى الجاد يكرس نفسه عمداً للمشكلات الاجتماعية والسياسية. ولئن فعل، فسيعانى منه عادة، فمن اليوم قد سمع بـ "هر مسبرونج" لروبرت بيج، وهو روائى إنجليزى من تسعينيات القرن الثامن عشر، كرس نفسه للقضايا السياسية على حساب فنه؟ وكم من الناس اليوم يعرفون رواية أيتون سنكلير التى كانت مشهورة يوماً، "الدغل" وهى رواية مكرسة لعرض ما تفعله مصانع تعليب اللحم فى مطلع القرن العشرين؟ (ومن الناحية الفعلية، لم يكن دور الكتاب بالقليل فى إصدار تشريع ١٩٠٦ للطعام الخالص).

لقد كان عظماء الروائيين - مثل هنرى فيلدنج، وجين أوستن، وجوستاف فلوبر، وهرمان ملفيل، وفيودور دوستويفسكى، ومارسل بروست، وجيمز جويس - إذا اقتصرنا على ذكر القليل من الأسماء - مهتمين بقضايا اجتماعية وسياسية ولكنهم كانوا أشد اهتماماً بالحياة ذاتها. وتقدم رواياتهم مجموع أوساطهم الاجتماعية فى الشكل الحى الساحر للقصة، إنهم لا يقتصرون على جانب واحد من الحياة، مثلاً يفعل الاقتصادى أو المؤرخ أو العالم، وإنما يعالجون مجموع الحياة كما يعرفونها. وهكذا فإنك فى القصة المكتوبة بقلم أستاذ لا تتعلم عن شىء وإنما تخبر الحياة ذاتها، ولكنها الحياة منفصلة عن افتقارها إلى الشكل، إنها تكتسب شكلاً وتنظيماً بحيث يكون لها معنى. إن الرواية العظيمة تتناول خبرة الحياة العمائية وتمنحها تنظيماً.

ما هو هذا "التنظيم" الخاص الذى نجده فى الرواية؟ إنه لا ينبع من بنية من القواعد يتعين على الروائى أن يطيعها لكى يسمى عمله رواية. وتبدو بعض الروايات مثل "موبى ديك" للمفيل مسرحيات بقدر ما هى روايات، وآخر رواية لفوكنر "جنار لراهبة" تتخذ، من الناحية الفعلية، مسرحية باعتبارها الجزء الأساس من الرواية، وتلوح الأجزاء الأخرى أشبه بتاريخ اجتماعى أضيف عليه طابع قصصى، وهكذا لا يمكنك أن تختار رواية وتتوقع منها أن تتمشى مع فكرة مسبقة عما يجمل بالرواية أن تكونه. إن بعض القصص - مثل "حكايات آل فورسايث" - تتبع تاريخ أسرة، وسيركز آخرون على شخص واحد. وبعضها - مثل "يوليسيز" جويس أو "صائد فى الجودار" لـ ج.د. سالنجر - تقدم أحداث يوم واحد، أو عدة أيام، فى حياة الشخصية الرئيسية. ويستمر آخرون بالشخصية من الشباب إلى الشيخوخة.

وثمة شيء واحد محقق، على أية حال، فالرواية تكتب بخطّة، تدعى عادة حبكة. والروائي لا يحكى عشوائياً كل أحداث حيوات شخصياته، لأن كل هذه الأحداث ليست ذات دلالة فى القصة التى يرغب فى أن يحكيها. ورغم أن الروائي يستطيع أن يدرج أحداثاً أكثر مما يقدر عليه كاتب القصة القصيرة - الذى لا بد له من أن يتمسك، على نحو حميم، بحدث واحد - فإنه لن يدرج أحداثاً أو مواقف لا صلة لها بالحكاية. وهذا هو الفرق بين القصة والحياة. ففي الحياة نلاحظ مئات من الأحداث التى لا تعنى شيئاً بالنسبة إلينا. وفى القصة، ينبغى أن يكون لكل حدث مرمى تأثير فى القصة. إن معنى الحدث قد لا يكون واضحاً فوراً للقارئ العابر، ولكن الصلة ينبغى أن تكون ماثلة هناك. فكل الأحداث والأفعال جزء من خطة المؤلف، إذا كان كاتباً حريصاً.

وثمة عنصر آخر، شائع بين كل الروايات، هو رسم الشخصية. فينبغى أن نشعر بأن الشخصيات ممكنة ككائنات إنسانية حية، داخل الوسط المعين الذى تسكنه. وقد لا يكونون كالأشخاص الذين تعرفهم فعلاً، غير أنه بمجىء الوقت الذى تنتهى فيه من الرواية، يجمل بك أن تكون قد عرفتهم وأن تتمكن من معرفة كنههم.

إن المجال الأكبر للرواية يمكن الكاتب من أن يطور شخصياته بتفصيل أكبر مما هو ممكن فى القصة القصيرة. بل أنه يستطيع أن يبين التغير المعنوى، بمعنى أن الشخصية قد تبدأ جيدة ثم تسوء، لسبب أو لآخر، أو قد تبدأ الشخصية على نحو سيئ، وتنتهى كشخصية طيبة. ففي القصة القصيرة مثلاً، التى تعرض عادة معلماً واحداً من الشخصية فى موقف معين، لا يكون مثل هذا التغير المعنوى بعيداً عن الاحتمال.

وثمة عناصر ثالث شائع بين كل الروايات هو الصراع. فليس من المحتمل أن يخلق الكاتب شخصيات ذات نجاح كامل وسهل فى كل أنشطتها. إن الروائي مهتم بالشخصية الإنسانية تحت أوضاع الضغط والتوتر. وعلى ذلك فقليلة هى الروايات التى يكون كل شيء فيها عنوية ونوراً. وحتى فى أرخص القصص التجارى، حيث البطل يكسب دائماً، يتعين عليه عادة أن يناضل قبل أن يحقق النصر. وفى الروايات الأمانة، حيث لا يكسب البطل دائماً، فإن النضال والكشوف عن الطبيعة الإنسانية فى حالة صراع، هى الأمر المهم. وإذا كان الكاتب قد أحسن الخلق، عندما تكتمل القصة - حتى بالرغم من أن البطل قد مات على نحو يرثى له - تشعر، تحت هذه الظروف، بأن الخاتمة كانت هى الملائمة للكتاب. إن الحياة مأسوية أحياناً، والقصة الجيدة تتعامل - على نحو أمين - مع مأسى الحياة. أضف إلى ذلك أن الصراع الذى نجده فى كل

الروايات لا يمكن، فى أغلب الأحيان، أن ينحل إلى المواقف القديمة بين البطل والشرير فى القصص القديمة، وهى مواقف توجد اليوم - على الأغلب - فى القصص البوليسية وفى قسم الفكاهيات. ومن الناحية الفعلية، يمكن أن يكون الصراع بين الشخصية - التى تدعى، أحياناً، البطل - وأى شخصية أخرى ممكنة. إن الشخصية المضادة قد تكون شريراً حقيقياً، ولكن الشخصيات المضادة قد توجد أيضاً بين الأشخاص الطيبين حسنى النية - وحتى أسرة البطل، أو أحسن الناس فى المجتمع. وفى القصة الحديثة، لا تكون الشخصية المضادة سيئة دائماً، بل إن الشخصية المضادة قد تكون هى البطل ذاته. وقد حدثنا علماء النفس عن الشخصيات المنقسمة وعن الحرب بين الجوانب المتضادة من التكوين النفسى للفرد. وقد كان مثل هذا الصراع "الداخلى" حقلاً خصباً للروائى. إن الشخصية المضادة قد تكون هى الطبيعة ذاتها، والروايات العظيمة - مثل نمو التربة لكنوت هامسون، قد كتبت عن معركة الفلاح من أجل إنتاج محاصيل طيبة، رغم العاصفة والفيضان والجذب. وإن واحدة من أحسن قصص فوكنر "العجوز" لتدور بأكملها حول معركة ملحمية مع المسيبى عند الفيضان.

موجز القول إن مادة الروائى هى الحياة ذاتها، التى يحاول أن ينظمها فى صورة ذات معنى بكل قوة عقله وخياله. وعندما ينجح، ولا يقتصر على نسخ أنماط جارية من القصة ذات شخصيات ومواقف نمطية، وعندما يكتب بأمانة عن العالم كما يخبره، لا نستمد من القصة ذلك الترفيه الذى هو أول مكافأة للقصة فحسب، وإنما أيضاً معرفة أعمق وأغنى بالإنسانية، وبنفسك.

قراءة القصص القصيرة للمتعة

تقديم

القصة القصيرة: هذا الفن الجميل الصعب على سهولته الظاهرية وقرب متناوله، إنه أشبه بومضة؛ أو لحظة تأزم، أو موقف عابر لكنه عميق الدلالة. وفي هذا المقالة يكشف الكاتب عن بعض تقنيات الفن القصصى من إيجاز وإحكام وتماه وجدانى وترقب وإقامة لعلاقات ذات مغزى بسائر الشخص والأحداث، وبالقارئ أيضاً.

قراءة القصص القصيرة للمتعة

القصة القصيرة هي ما يتضمنه اسمها: قصيرة، فبوسع الرواية أن تمضى من فصل إلى فصل، من حكاية إلى حكاية، لى تبلغ غايتها. ولكن القصة القصيرة تكاد تكون - على الدوام - مقصورة على حكاية واحدة رئيسية، أو مجموعة من الشخصيات، وسواء كان طولها ٢٠٠٠ كلمة أو ٨٠٠٠ كلمة، فإن فيها مجالاً لمثل هذا القدر من الفعل. إنها شكل أدبى محكم، فكاتب القصة القصيرة الجيد ينبغي أن يجعل لكل كلمة فائدة.

هناك الكثير من كتاب القصة القصيرة المجيدين، ولكنهم ليسوا كافين لأن يروجوا. إن القصة القصيرة - إلى حد كبير - أشيع أشكال القصة. ففي كل شهر تنشر عشرات من المجلات، زاخرة بها، وكاتب القصة القصيرة التجارى الجيد يحصل على أجر كأجر الأمير، تتنافس المجلات الرائدة على خطب وده، ومع ذلك، فعلى الرغم من أن محررى المجلات يقصفون بمخطوطات الآلاف من الكتاب الآملين، لا يجدون العدد الذى يريدونه من القصص الجيد.

لماذا كانت القصة القصيرة منتشرة، إلى هذا الحد، بين القراء؟ لأنها شائعة. وهى شائعة لأنها ابتعثت ملخص للحياة. لا الحياة فى وجودها اليومى الممل وإنما الحياة فى جوهرها: مثيرة للانفعال، ذات معنى، مهمة. ومن خلال القصة القصيرة يشترك القارئ فى الحياة فى أشد أحوالها حيوية. فإذا رغب فى المغامرة، أمكنه أن

يطوف بالبحر الكاريبي مع بطل س. فورستر: هوراشيو هورنبلاور جواب البحار. وإذا كان طلعة عن الناس، فقد ينظر إليهم بعيني كارولين جوردون أو د. ه. لورانس النافذتين.

فمن خلال فن كاتب القصة القصيرة، يتمكن القارئ من أن يسهم في عدة حيوات وعدة مواقف.

ويستطيع القارئ أن يقوم بهذا - أساساً - من طريق شيء يعرف بـ "المطابقة الوجدانية". إن مهارة الكاتب تسمح للقارئ - وجدانياً - بأن "يطابق" بين نفسه والمشاركين في القصة وأحداثها وأن يضع نفسه في مكانهم. وهذه الخاصة المفتاحية، التوافق الوجداني، إلى جانب خاصية أخرى هي الترقب هي التي تجعل القصة القصيرة أكبر من مجرد وصف للأشخاص والأحداث. إن الأشخاص والأحداث في القصة لا توجد فحسب، وإنما توجد في علاقة ذات مغزى بالقارئ.

ولكى يحقق كاتب القصة القصيرة هذا كله في قصة تتراوح ما بين ٢٠٠٠ و ٨٠٠٠ كلمة، ينبغي أن يشوق قارئه منذ البداية. ليس بوسعه أن يضيع الوقت سدى وليس بوسعه أن يبدد وقتاً في مقدمات طويلة وافتتاحيات. إنه مثل رام البيسبول، ولا يستطيع أن يغمس في لعب متناول ولا بد له من أن يصل بالكرة إلى الهدف وأن يلعب دون تباطؤ.

ومما يثير الانفعال أن تلاحظ الطريقة التي يشوق بها كاتب القصة القصيرة المجيد قارئه على الفور تقريباً، وأن يجعله تواقاً إلى مواصلة القراءة فور شروعه في أول جملة أو فقرة. هنا، مثلاً، المغفور له سير آرثر كونان دويل يبدأ قصة بوليسية:

"في ليلة باردة برداً قارساً، وصباح تلجى، قرب نهاية شتاء ٩٧، أيقظني ضغط على كتفي. كان ذلك هو هولمز، وكانت الشمعة في يده تلمع على وجهه المتطلع المنحنى، فدلاني ذلك - بنظرة - على أن ثمة شيئاً خطأ.

وهتف "هلم يا واطسون هلم". "إن اللعبة قائمة على قدم وساق. ولا كلمة... البس وهيا".

هل يسعك أن تضع تلك القصة جانباً الآن؟ لن يحدث ذلك، إذا كان لك أى ولع كبير بالمغامرة. صباح شتوى بارد، ويوقظك شرلوك هولمز. إن اللعبة قائمة على قدم وساق. وأنت - مؤقتاً - شريك كونان دويل عن رغبة. ففي ٦٩ كلمة خلق الترقب المطلوب لجعلك تتوق إلى مواصلة القراءة.

الترقب: إذا كان التطابق هو الذى يجعلك تضع نفسك فى موطن حيرة المشتركين فى القصة القصيرة، فالترقب هو الذى يجعلك راغباً فى تحقيق ذلك. إن حب استطلاعك يثور. وقد وجدت مشكلة تحلها. وينطبق هذا على شرلوك هولمز حيث المشكلة جريمة قتل محيرة. كما ينطبق على جيمز جويس حيث كثيراً ما تكون المشكلة هى تفهم عقل امرئ. وينطبق على أى شخص يروى قصة، وإن رواية الأقاويص المخترعة لأقدم أشكال الأدب. فقبل أن يتمكن الإنسان من الكتابة، وقبل أن يرسم صوراً على جدران الكهف، فإنه فور تعلمه كيفية النطق بأصوات ذات معنى لتوصيل أفكاره، بدأ يروى القصص. كانت الحكاية هى الوسيلة التى يمكنه بواسطتها أن ينظم خبرته ويلخصها على شكل نموذج له معنى.

إن أقدم الكتب - الكتاب المقدس - سلسلة من الحكايات. وتوصل الدروس الخلقية عادة من خلال سرد المغامرات. وبهذه المثابة، يستخدم الكتاب المقدس ذلك العنصر الأساس: الترقب. افحص بداية سفر يونان: "وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلاً قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي".

إن اللعبة قد قامت على قدم وساق ليونان، ابن أمتاي، ويتبين أنها بحث يبعث على النشوة، يتضمن عاصفة فى البحر، ورحلة فى جوف حوت، وإنقاذ سفينة. إن قصة يونان أمثلة: وقد كان لدى مؤلفها المجهول درس خلقى يعظ به، أوصله إلى جمهوره من خلال استخدامه للترقب فى الحكبة. ويغدو القارئ متطوعاً إلى أن يعرف كيف سيتصرف يونان، ليخرج نفسه من موقفه المحفوف بالأخطار، وهكذا يقرأ القصة إلى آخرها، وفى هذه العملية يتلقى حكاية وموعظة فى آن واحد. وفى قصص الترقب فى الحكبة، سواء كان البطل يونان أو شرلوك هولمز، يواجه القارئ موقفاً درامياً، ومشكلة تتطور نحو حل. ويستمر القارئ فى القراءة ليرى ما الذى سيحدث، ويخبره المؤلف. وتشكل الرواية الحكبة، وحين تكتمل الرواية، تكون مشكلة الحكبة قد حلت، ولا يعود لها وجود.

ومهما يكن من أمر، فليس كل القصص بالذى يستخدم ترقب الحكبة. قد تستخدم القصص ترقب رسم الشخصية. فالترقب فى القصة يستمد من عملية التوصل إلى فهم الشخصيات القصصية. وهذا النمط من القصة - باعتبارها فناً واعياً - حديث نسبياً من حيث النشأة. وقد قام الكاتب الأيرلندى جيمز جويس بقسم كبير من عمل الريادة هنا. وفى مجموعته من القصص القصير "أناس من دبلن" طور جويس شكلاً دعاه "التجلى" عن اليونانية بمعنى "تكشف". وتنمو كل قصة من قصص جويس

نحو لحظة "التجلي" حيث تتكشف الشخصيات للقارئ - من خلال فعل أو كلمة - ولأول مرة تفهم حقاً في جوهرها. إن كل ترقب يوجه إلى تلك اللحظة من الكشف، فليس ثمة حبكة منمقة ولا لغز محير يحله البطل، ولا انعطافة تهكمية عند النهاية. ومع ذلك فإن ثمة قدراً وثيراً من الترقب.

ومن الطبيعي ألا يكون ترقب الشخصية مقصوراً على قصة "التجلي" وحدها، ولا هو بالذي ابتكره جويس: فكل القصص القصيرة الجيدة، مهما تكن حبكة الموقف فيها متداخلة، تشتمل على ترقب في الشخصية، ويتنوع التناسب - أو الأهمية النسبية لرسم الشخصية وترقب الحبكة - من قصة إلى أخرى. وتقدم المجالات المختلفة نسباً مختلفة، فيشتريها القراء أو لا يشترونها تبعاً لتفضيلهم الشخصي. فالقصة التي تكتب لمجلة قصص بوليسي، يحتمل أن تشتمل على حبكة موقفية مفصلة أكثر - وحذق في رسم الشخصية أقل - مما يوجد في قصة مكتوبة، مثلاً لـ "أتلانتك منثلي" أو "النيويورك".

ويجمع الكثير من أحسن الكتاب المحدثين بين كل من رسم الشخصية النافذ الحاد، والحبكات الموقفية الذكية، وقليلة، مثلاً، هي القصص الأمريكية القصيرة التي تستطيع أن تفوق "غروب شمس المساء" لفوكنر من حيث الهزات الموقفية التي ينتصب لها شعر الرأس، والتغلغل النفاذ في الشخصية. وإرنست همنجواي أستاذ آخر مشهود له لكل من الحبكة ورسم الشخصية.

وعادة ما يكون الروائي الجيد كاتب قصة جيداً أيضاً. ومن المحقق أن الفصول المفردة من رواية جيدة كثيراً ما تشكل قصصاً قصيرة فائقة. إن كل فصل حكاية في حد ذاته، ومساهمة حيوية عضوية في نموذج الرواية الأكبر. ففي كل من الرواية ككل، والحكايات المفردة، يوجد هذان العنصران الأساسيان: التطابق العاطفي والترقب. ففي كل من القصة القصيرة والطويلة يكون الكاتب راوياً جيداً للحكايات تتملكه القدرة على ابتعاث حبكة موحية، والنظر بعمق إلى قلوب البشر كي يرى كيف تعمل، وعلى قدر ما يكون البشر طلعة عن غيرهم، يحتمل أن تكون ثمة قصص قصيرة - قصص ساحرة تبين البشر وهم يعملون بحيث يمكننا أن نعرفهم ونستمتع بهم.

ولأن أغلب الروائيين المجيدين كتاب قصة قصيرة مجيدين أيضاً، فإن الببليوجرافيا المكتوبة عن القصة القصيرة خليقة أن تشتمل على نفس الأسماء الواردة في ببليوجرافيا الرواية. فبالنسبة للقصة القصيرة في القرن التاسع عشر، كانت أعمال إدجار آلان بوجي دي موباسان وأمبروز بيرس وو. هنري مهمة. وتمثل قصص أنطون تشيكوف نقلة شائقة نحو القصة الحديثة.

المسرحيات: منطقة واسعة من المتعة

تقديم

هذا مدخل إلى فن المسرح بقلم ناقد أمريكي يعد - إلى جانب إريك بنتلي - من أهم النقاد المسرحيين المحدثين. كان جاسنر أستاذاً للكتابة المسرحية والأدب الدرامي بجامعة ييل، وناقداً درامياً لعدة صحف ومجلات، ومحرراً لعدة مسرحيات، وهو مؤلف "أساتذة الدراما"، "الشكل والفكرة في المسرح الحديث"، "المسرح عند مفترق الطرق" (نقله سامى خشبة إلى العربية) وغيرها.

المسرحيات: منطقة واسعة من المتعة

إن بعضاً من أعظم العقول والأرواح قد عبر عن نفسه في مسرحيات. وعندما نفكر في الأدب المكتوب باللغة الإنجليزية نفكر، أول كل شيء، في شكسبير الكاتب المسرحي. ونفكر أيضاً في مارلو وبن جونسون وكونجريف وشريدان ووايلد وشو وباري وجولزورنزي وت.س. إليوت وسنج وأوكيزي وأونيل. وحين نتحدث عن الأدب الاسكندنافي فإن الأسماء العظيمة التي تقفز إلى الذهن - أكثر من غيرها - هي هنريك إبسن وأوجست سترندبرج. وليس في فرنسا أعمال تتمتع باحترام أكبر من ذلك الذي تتمتع به ملاحى موليير، ومأسى راسين. وعندما يفخر الألمان بأدبهم، يذكرون أسماء رجال توجد بنية كتاباتهم على شكل مسرحيات - جوته وشيلر.

من الحق أيضاً أنه حتى المسرحية التي أجيدت كتابتها - على نحو غير عادي - تفتقر إلى رواية القصة المكتملة، وإلى التفاصيل العديدة الدقيقة المميّزة للشخصيات، وتفتقر يقيناً إلى وصفية الرواية المتحققة تحقّقاً كاملاً. إن الكاتب المسرحي يخبرنا ويشرح لنا أقل مما نخبرنا ويشرحه لنا الروائي. ولا يستطيع أن يسمح لذاته بامتياز تحليل الشخصيات والتعليق على سلوكها بالطريقة المباشرة وبالتفصيل اللذين يقدر عليهما كاتب القصة. إن همه الأساس هو أن يبين الشخصيات وهي تعمل وتتفاعل. وإذا بيّنا شيئاً، فلا بد لنا من أن نتعود عليه إذا أردنا اجتذاب إملال الجمهور. من

المحقق أننا لا نستطيع أن نقطع تدفق الحدث، دون رجوع إلى وسيلة خاصة كالشخصية الراوية، أو الجوقة، منسوجة في نسيج المسرحية. وعلى ذلك فإن المسرحية تلوح على الصفحة المطبوعة أشد إجداباً من السرد. إنها تروى قصتها من طريق الفعل والحوار، ومن طريق ما تفعله الشخصيات وما تقوله.

وعلى ذلك فإننا فى قراءتنا للمسرحية ينبغي أن نتخيل ما تلوح الشخصيات عليه، وأن نبني تخيلياً المهد الذى تظهر فيه، وذلك بدرجة أكبر مما نفعله عند قراءة رواية. إن "التوجيهات المسرحية" على قدر ما تعطى - وهى قليلة فى المسرحيات التى يرجع تاريخها إلى أكثر من قرن مضى - قد تعيننا، ولكنها لا تكون قط مفصلة كأوصاف الروائى. وهى أيضاً كثيراً ما تقدم بضرب من الاختزال مثل "يخرج يساراً، ضاحكاً"، ودون نية تقديم كتابات شائقة وجميلة. أضف إلى ذلك أن بعضاً من أقوى المؤثرات فى المسرحية قد تنشأ عن حركات مسرح صامت، و"عمل مسرح"، لا يشار إليهما إلا باختصار بحيث يتعين على القارئ أن يتخيل بنفسه.

أما عن الحوار والأحاديث، فهى كثيراً ما تكون بالغة الجمال فى المسرحيات المؤلفة نظماً أو فى النثر الموزون: ولئن كان المؤلف شاعراً حقاً - مثل مارلو أو شكسبير - فسيقدم نفس الإرضاء الذى يشتمل عليه أى شعر صادق. وهذا واضح، بصفة خاصة، فى الجوقات ومناجيات المسرحية الأقدم عهداً. غير أنه حتى فى هذه الأعمال أيضاً - بطبيعة الحال - كما هو الشأن فى المسرحيات النثرية الحديثة، يتطلب الحوار قدراً طيباً من الاشتراك من جانب القارئ، مثلما يتلقى قدراً طيباً من الاشتراك من جانب الممثل. (وهذا الأخير يفسد اسطور فى قلب عملية نطقه بها وذلك بانعطافات معبرة يدعمها التعبير الوجهى والإيماءات وحركة البدن وغير ذلك من "عمل المسرح"، بما فى ذلك استخدام "معدات المسرح" التى تمتد من لفافة تبغ إلى مدفع رشاش). إن اللعثمات وضروب الصمت الطويل تكون أحياناً بالغة الدلالة، وما لا تقوله الشخصية عند الكاتب المسرحى قد يتبين أنه فى مثل أهمية السطور المنطوقة. كذلك من الخطر أن نفترض أن ما تقوله ينبغي أن يحمل على معناه الظاهرى. فهو قد يعنى العكس، أو يخفى قدر ما يكشف، وقد يكون هذا هو عين مغزى إعطائه حديثاً معيناً. ففى إعطاء الحوار لشخصية معينة، قد يخبرنا الروائى بالطريقة التى تؤوله بها. أما الكاتب المسرحى فقلما يفعل، وإنما يوحى بالطريقة التى ينبغي أن نفهم بها الحديث فى سياق عواطف الفرد وسلوكه اللذين سبق تقديمهما. إن الشرط الأول لتعلم كيف نقرأ المسرحيات ونستمتع بها هو أن نقطع حبال المرولة التى تربط القارئ بالكاتب، وأن نتعود على استمداد الغذاء بأنفسنا بدلاً من أن ننتظر الأكل بالملعقة.

وما إن نتخلص من هذا التوقع، الذى تعودنا قراءة القصة عليه، حتى نرود رقعة واسعة من المتعة، تنضبط فيها ملكاتنا مع الانتباه المطلوب منها، كما كان مطلوباً من أى رائد غامر بالخروج إلى السهول. إننا نقوم باكتشافات على نحو مستمر، ونصل - على نحو نشط - إلى أحكام أو نتائج إذ نتقل عبر نص المسرحية. وإن خيالنا وفهمنا ليُحركان، على نحو مستمر، فنحن ننتشى لأننا - بمعنى من المعانى - نتعاون مع الكاتب المسرحي. إننا نقوم بعمله معه، ونحن بالتالى شركاؤه أكثر منا قراءً سلبيين. موجز القول إننا نقرأ على نحو خلاق. حاول أن تقرأ المحادثة الوجيزة التالية بين سيد شاب أنيق ورئيس خدمه، فى بداية مسرحية "أوسكار وايلد" المسماة "أهمية الجدية" لكى ترى ما الذى تستطيع أن تستخلصه منها. وتأمل رسم الشخصيات والمعنى أو التلميح الذى يفضى بك إلى اكتشافه وإلى تمثيله بنفسك من الناحية الفعلية، وكم من الرضاء سوف تستمد من أداء العمل بنفسك، بدلاً من أن يقال لك ما يجب أن تصدقه عن المتكلمين:

المشهد: (غرفة الصباح فى شقة ألجرونون بشارع هاف مون. الغرفة مؤثثة على نحو باذخ وفنى. يسمع صوت بيانو فى الغرفة المجاورة. لين يرتب شاي الأصيل على المائدة، وبعد أن تتوقف الموسيقى يدخل ألجرونون)

ألجرونون: هل سمعت ما كنت أعزفه يا لين؟

لين: لم أظن أن من الأدب أن أسمع يا سيدى.

ألجرونون: يؤسفنى ذلك، من أجلك، لست أعزف على نحو مضبوط - يستطيع أى امرئ أن يعزف على نحو مضبوط - ولكنى أعزف بتعبير مدهش. وعلى قدر ما يخص الأمر البيانو، فالعاطفة هى موطن قدرتى. إنى أحتفظ بالعلم للحياة.

لين: أجل يا سيدى.

ألجرونون: وبمناسبة الحديث عن علم الحياة، هل قطعت سندوتشات الخيار لتقديمها لليدى براكنل؟

لين: أجل يا سيدى (يقدمها على طبق)

ألجرونون: (يفحصها ويتناول اثنين منها ويجلس على الكنية) أوه . . . على فكرة يا لين. أرى من دفترك أنه فى ليلة الخميس، عندما كان لورد شورمان ومستتر

ورذنج يتعشيان معي، أدرجت ثمانى زجاجات من الشمبانيا على أنها التهمت.

لسين: أجل يا سيدى. ثمانى زجاجات وباينت.

أجرونون: لماذا، فى بيت العازب، يشرب الخدم دائماً الشمبانيا؟ إنى أسأل لمجرد العلم.

لسين: إنى أعزو ذلك إلى جودة الخمر الأكثر تفوقاً، يا سيدى. كثيراً ما لاحظت أنه فى بيوت المتزوجين قلما تكون الشمبانيا من أعلى طراز.

أجرونون: يا إلهى! أترى الزواج حاطاً بالخلق إلى هذا الحد؟

وأخيراً اقرأ هذه المسرحية، أو أى مسرحية أخرى جيدة من البداية إلى النهاية ولاحظ قالبها. ليست المسرحية جبلاً من اللحم يخفى التركيب العظمى، فالشكل يشف دائماً. إنه يتخذ صورة واحدة أحياناً، وأخرى أحياناً، حسب مواضع المسرح التى يتبعها الكاتب. وقد تنظم الأجزاء وتتحرك نحو نقطة القمة أو "الذروة" على نحو مباشر كبرج كنيسة، أو قد توضع الأجزاء جنباً إلى جنب، كالكثير من الحكايات المتتالية فى سجل إخبارى، أو سفر نهار. وبمعنى آخر، فإن المسرحية قد يكون لها بناء "رأسى" أو "أفقى"، كما هو الشأن فى "الأشباح" لإيسن، أو "هنرى الرابع" لشكسبير على التوالى. إن القصة - فى بستان الكرز لتشيكوف على سبيل المثال - قد تجرى، عرضية وطبيعية، كالحيات التى نعيشها عادة مع أقاربنا وجيراننا. وعند الطرف الآخر، قد تروى القصة على نحو رسمى، كما فى مأساة يونانية من نوع أنتيجون لسوفوكليس، من طريق التلاوة الكورالية، إذ تتناوب مع حكايات الحوار. وتجمع - كما هو الشأن فى هملت - بين الحوار ومناجيات النفس الطويلة، حيث يتحدث البطل أفكاره الداخلية بمفرده. وعند قراءة المسرحية تغدو على وعى حاد بشكلها أو صورتها وتجد متعة لا فى القصة فحسب، وإنما فى الطريقة التى قدمت بها. إنك لا تهتم فقط بما تطحنه الآلة، وإنما أيضاً بشكلها والطريقة التى تؤدى بها عملها. ومن المحقق أنه ليس هناك أمريكى بحاجة إلى أن نخبره بالمتعة التى ينطوى عليها معرفة الطريقة التى يعمل بها الشيء، ومهما يكن من أمر الشكل الشامل أو طريقة التشغيل، فى حالة مسرحية معينة، فإن هذا يصدق على كل مسرحية مصنوعة صنفاً ناجحاً. إن كل شىء فيها - بما فى ذلك حتى جموحها عن الطريق أو افتقارها الظاهرى إلى خطة - مخطط.

فى المسرحية نكون على ذكر من هدف الأجزاء ووظيفتها. وهذا الوضوح - الباطن فى كتابة المسرحية - هدية أخرى إلى القارئ. بوسع الحياة أن تربكنا بما فيه

الكفاية، ودون معونة مادة للقراءة. والمسرحية المنفذة كما ينبغي ذات شكل متطور، على نحو ذي معنى، يوجه الخبرة وينظمها لنا. إنها تؤكد العلة والمطول بما لا يعتريه شك، بحيث نرى الشيء الواحد ينبعث واضحاً من شيء غيره. والكاتب المسرحي الجيد يهز أيضاً التراكمات ونقط الخبرة بطريقة لا نفقد معها قط حسنا بالاتجاه. ولئن فقدناه بعض الوقت مع شخصياته، التي قد تكون مخطئة أو في حالة اضطراب، فستمكننا المسرحية من استعادة اتجاهنا بسرعة، حتى إذا لم تستعد الشخصيات اتجاهها. إن وضعنا بالنسبة لأحداث المسرحية هو وضع المراقب. ونحن قلما نتعرض لخطر الانزلاق من ذلك الوضع لأن المسرحية الجيدة لا تنومنا بفيض من التفاصيل الثانوية المشروحة على نحو مطول. إن المسرحية تركز على جوهريات الموقف.

ويرجع هذا جزئياً إلى القصد الذي تكتب به المسرحية: فأغلب المسرحيات يمكن أن تُقرأ في ساعتين أو أقل، على حين أن رواية ثلاثية الطبقات من العصر الفيكتوري يمكن أن تشغلنا لعدة أيام. ومن المستحسن بالتأكيد أن ننتهي من المسرحية في جلسة واحدة، حتى لا نفقد حداثتها ووعينا بنمط نموها. وليس هذا القصد مجرد نتيجة لوضع راحة الجمهور في الاعتبار، وإنما هو كامن في عين طبيعة الطريقة الدرامية في النظر إلى الحياة. إن الكاتب المسرحي يعنى بأوجه الخبرة الواعدة أو اللافتة للنظر بما يكفي لتبرير عرضها. وثمة ضربان من الزمن - الزمن "الواقعي" وزمن "المسرح". وإن الكاتب المسرحي ليتغلب على الأجزاء عديمة الدلالة درامياً، وذلك باختصار الواقع من أجل تعميقه، ولما لم يكن هناك من يحب أن يعتريه الملل، فإننا - في الجمهور - نتعاون معه في تقبل اختصاراته دون احتجاج، وفي اعتبار زمن "المسرح" زمناً "واقعياً"، بينما نراقب المسرحية. إن الحياة مليئة بالوقائع الصغيرة، والكاتب المسرحي يستخلص الكثير من بعض هذه الوقائع، ويمر بسائرها مروراً عابراً.

آرثر سيمونز

عن النثر والنظم

تقديم

هذا فصل من كتاب "الحركة الرومانتيكية في الشعر الإنجليزي" لمؤلفه الشاعر والناقد البريطاني آرثر سيمونز (٢٨ فبراير ١٨٦٥ - ٢٢ يناير ١٩٤٥).

ولد سيمونز في ويلز وتلقى تعليماً خاصاً. بدأ يكتب في سن مبكرة جداً، وإذا كان قد سافر إلى فرنسا وإيطاليا فقد تأثرت كتاباته بمدرسة الرمزيين الفرنسيين. أثناء العقد التاسع من القرن التاسع عشر اشتغل في هيئة تحرير "ذي أثنسيوم" و"ذا ساترداي ريفيو" و"ذي أكاديمي" على التوالي، وساهم في تحرير مجلة "يلو بلوك". دواوينه الشعرية تجرى على سنن جماعة الانحلاليين في عصره وتشمل: أيام وليال ١٨٨٩، صور ظلية ١٨٩٢، ليالي لندن ١٨٩٦، صور الخير والشر ١٨٩٩، ديوان مؤلف من عشرين أنشودة ١٩٠٥، أبلة العالم ١٩٠٦، مخادع القلوب ١٩١٣، قسوة الحب ١٩٢٣، تشمل أعماله النقدية الهامة: مدخل إلى دراسة براوننج ١٨٨٦، دراسات في أدبين ١٨٩٧، الحركة الرمزية في الأدب ١٨٩٩، دراسات في النثر والشعر ١٩٠٤، الحركة الرومانتيكية في الشعر الإنجليزي ١٩٠٩، دراسات في المسرح الإليزابيثي ١٩١٩، ألف أيضاً كتباً عن وليم بليك ١٩٠٧، توماس هاردي ١٩٢٧، أوسكار وايلد ١٩٣٠، ولتر باتر ١٩٣٢، ترجم لحياته في كتاب "دراسة في علم الأمراض" ١٩٣٠.

عن النثر والنظم

عرف كولردج النثر بأنه "كلمات في نسق جيد" والشعر بأنه "أحسن كلمات في أحسن نسق". غير أنه لا يوجد من الأسباب ما يمنع أن يكون النثر هو أحسن كلمات في أحسن نسق، إن الإيقاع وحده - والإيقاع الذي من ضرب منتظم ومتعدد فقط - هو الذي يميز الشعر من النثر. وقد ذهب أستاذ الشعر من أكسفورد، م.د.ج. كورثوب، إلى أن أبيات مارلو:

أكان هذا هو الوجه الذي أطلق ألف سفينة

وحرق أبراج إيليوم التي لا يدرك الطرف آخرها؟

من مادة مختلفة عن مادة النثر، وإن من المحقق أن مارلو "ما كان ليجرؤ على الجسارة السامية والقائلة بأن وجهاً قد أطلق سفناً وأحرق أبراجاً إلا بالفرار من حدود اللغة العادية. ونقل استعارته من خلال الحركة المتوافقة والمنتشية للإيقاع والوزن". وقد يرد على هذا بأن أى كاتب للنثر السامى - ملتون أو رسكن - كان يمكنه أن يقول نثراً ما قاله - على وجه الدقة - مارلو نظماً، وكان بوسعهم أن يصنع منه نثراً فائقاً: فالخيال والفكرة وضرب فائت من الشكل كانت خليقة أن تكون هناك. ولن يكون ناقصاً سوى شىء واحد هو أفقن ضروب الشكل: شكل النظم. لقد كان خليقاً أن يكون مادة شعرية لا شعراً. فالإيقاع يحيله إلى شعر ولا شىء غير الإيقاع.

وعندما يعلن وردزورث فى مقدمته لـ "المواويل الغنائية" أنه "ليس هناك ولا يمكن أن يكون أى اختلاف أساس بين لغة النثر والتأليف العروضى" فإنه يصيب تماماً، ومن المحقق أن كولردج مخطئ فى قوله "إنى أكتب بالأوزان لأنى على وشك استخدام لغة مختلفة عن لغة النثر". وينسى كلاهما أن ما ينبغى أن يفترض إنما هو المادة الشعرية وأنه إذا توافرت المادة الشعرية، فإن اللغة الفعلية للنثر والنظم قد تكون متطابقة. وعندما يقول كولردج إنه يفضل Alice Fell نثراً، فإنه - وهو محق تماماً - ينقد مادة ذلك "التأليف العروضى" الذى هو مناف للشعر تماماً: فهناك - وليس فى اللغة - الفرق بين نثرها الأساس ونظمها.

ثمة فى النثر - كلما كان نثراً جيداً، ولكن دون أن يكون كامناً فيه بالضرورة - إيقاع معين، أشد تحراً - بكثير - من ذلك الذى يوجد فى النظم، وليس - بالتأكيد - مقيداً بقوانين شكلية البتة. ولكنه - فى جوهره - أشبه بالترخيم الذى يميز صوتاً من آخر عند تكرار عبارة واحدة. إن النثر - فى مرحلته الأولية - مجرد كلام مسجل، غير أنه كما أن المرء قد يتحدث نثراً طوال حياته، دون أن يدرك ذلك، فربما كان الشكل الواعى من النظم (أى الكلام مردوداً إلى قواعد ومنظوراً إليه على أنه - جزئياً - له طبيعة الموسيقى) أقدم نشأة. ولا بد أن درجة معينة من الحضارة كان قد توصل إليها، قبل أن يخطر لأى إنسان أن الكلام العادى جدير بالحفاظ عليه، إن النظم يتذكر بسهولة أكثر من النثر، بسبب إيقاعه المتردد، وإن كل ما خاله البشر جيداً بأن يتذكر إما لجماله (كأغنية أو ترنيمة) أو لفائدته (كقانون)، من الطبيعى أن يصاغ نظماً. ربما يكون النظم قد سبق وجود الكتابة، ولكن ليس هذا هو الشأن مع الشعر وإن كتابة النظم - حتى هذا اليوم - لتكون تجسيدا له: بيد أن النثر لا يوجد إلا كوثيقة مكتوبة.

إن إيقاع النظم - ذلك الإيقاع الذى يميزه عن النثر - لم يتتبع قط على نحو يقينى حتى أصوله. بل أنه ليس من المحقق ما إذا كان أصله تابعاً لأصل الموسيقى، أو

ما إذا كان الاثنان مستقلين فى طاقتهما المتشابهة، وإن لم تكن، بحال من الأحوال، متماثلة. أما أن حساً بالإيقاع المنتظم، وإن لم يكن حساً بالقافية، كامن فى طبيعتنا، على نحو ما هى عليه الآن، فأمر تمكن رؤيته فى الإيقاع المنتظم دائماً لأغاني الأطفال وترتيبات النظم نصف الواضحة التى تصحب ألعابهم، وعدم الدقة - دائماً تقريباً - التى تتسم بها قوافيهم. يعادل ذلك وضوحاً أن المتعة التى نستمدّها من الإيقاع المنتظم للنظم كامنّة فينا، وذلك من حساسية الأطفال لكل شكل من الإيقاع المنتظم ومن هز المهد على صوت تهويده. إن النثر يفصل ذاته فصلاً حاداً عن هذا الميراث العظيم من الحساسية للإيقاع المنتظم، وهكذا فإنه - من طريق ما يعد طبيعياً أو غريزياً فيه - يبدأ وجوده على أنه شيء بلا قانون وعابر.

والنثر - من حيث نشأته - ليس فناً بآى معنى، ولم يكن قط ولن يكون فناً، بالمعنى الدقيق للكلمة - نحو ما يمكن أن نقول عن النظم أو الرسم أو الموسيقى. وتدرجاً اكتشف طاقاته، واكتشف كيف أن ما هو مفيد فيه يمكن أن يخضع لتدريب الجمال. وتعلم أن يضع حدوداً لما هو غير محدود فيه، وأن يتبع - من على مبعده - بعض قوانين النظم. وتدرجاً طور قوانين خاصة به، هى - مهما يكن من أمر - ويسبب طبيعة وجوده - أقل تحديداً وأقل اقتصاراً عليه كشكل مما هو الشأن مع قوانين النظم. إن كل شيء يمس الأدب كأدب يؤثر فى النثر، الذى غدا الجزء الأكبر مما ندعوه الأدب.

إن خطر النثر وامتيازاه هو انه ليس له حدود، فإن عين شكل النظم تركيز وتستطيع أن تحمل كل طوف بالمزيد من المعدن. والنثر - بانحداره المهمل عن الكلام مباشرة - يتسم بارتجال وغرضية معينين، وقد سمح لنفسه بالكثير من الرخص بين التفاهات بحيث أن السلوك البالغ الجدية فيه يدهش، ونحن معرضون لأن نتفرنا مراعاة القانون الضيقة، من جانب من ليس بالمواطن حقاً. وثمة شيء واحد لا يقدر النثر عليه: فهو لا يستطيع أن يغنى. وثمة تفرقة بين النثر والشعر الغنائى، حتى فى اللغة الفعلية، لأن الكلمات هنا تستخدم بالإيقاع كالنوتات فى الموسيقى، وأحياناً بما لا يزيد عن ذلك المعنى الموسيقى. وكما قال جوبير فى تعبير مجازى هو تعريف دقيق "فى أسلوب الشعر، تتردد أصوات كل كلمة كصوت مزهر أحسن ضبط أوتاره، وتترك وراءها تعرجات لا حصر لها". إن الكلمات قد تكون هى نفس الكلمات، وليست أشد ندرة، وقد يكون التركيب هو نفس التركيب أو - من طريق الاختيار - أشد بساطة، غير انه إذ يأتىه الإيقاع، فسيأتى أيضاً شيء - رغم انه قد يولد من الموسيقى - ليس بالموسيقى.

سمه جواً، سمه سحراً، أو قل مرة أخرى مع جويير: "إنما المنظومات الفاتنة هي تلك التي تفوح كالأصوات أو العطور". ولن تفسر قط - رغم أننا قد نفعل شيئاً كي نميز - ذلك التحول الذي من طريقه يتحول النثر، بطريقة إعجازية، إلى شعر.

ومرة أخرى نجد أن جويير هو الذي قال الشيء ذا الدلالة: "ليس بالشعر ما لا يحدث النشوة: فالقيثارة - بمعنى من المعاني - آلة مجنحة". ومن المحقق أن النثر قد يحدث فينا النشوة، ولكن ليس بالضرورة التي يحتمل معها أن يفعل الشعر ذلك، غير أنه - في كل نشوات النثر - يبقى شيء يربطنا بالأرض، لأن النثر - وإن يكن قد يغطي أرضاً أوسع - بلا أجنحة. وهذا هو السبب في أن المادة أهم كثيراً في النثر منها في النظم وأن كاتب النثر - بلزك أو سكوت - يمكن أن يكون كاتباً عظيماً وروائياً عظيماً ومع ذلك لا يكون كاتباً للنثر عظيماً. وهنا - كما في غيره - يفتح النثر قطعاً جديدة من الأرض، ويأذن بتثبيت أسس صلبة، وذلك لعين افتقاره إلى براعة التحليق. إن المسرحية النثرية والرواية تخرجان إلى حيز الوجود على أنهما استثناءات، ولأنهما من ابتكار رجال لا يمكنهم أن يكتبوا مسرحياتهم نظاماً، ولا يمكنهم أن يكتبوا ملاحم: وما أن يتوطد المقتصب مرة حتى تبدأ أسرة جديدة، لا تلبث أن ندعوها شرعية، كما هو شأن العالم مع كل الأسر.

إن النثر لغة ما ندعوه بالحياة الواقعية، وفي النثر وحده يمكن أن نعطي إيهاماً بالواقع الخارجى، قارن لا البيئة المحيطة والحس بالزمان والمكان فقط وإنما أيضاً كل مراحل الشخصية وجودها في مسرحية لشكسبير بما يقابلها في رواية لبلزك. وأنا أختار بلزك من بين الروائيين لأن عقله أقرب إلى ما هو خلاق في عقل الروائي مما هو الشأن مع أى روائي، ومنهجه أقرب إلى منهج الشاعر. خذ الملك لير وخذ الأب جوريو. إن جوريو في أعماقه بمثابة لير، يعانى من نفس العذابات وضروب الإذلال، غير أنه - على وجه الدقة - في اللحظة التي يكبر فيها لير أمام عين العقل ليغدو سحابة جسيمة وصرحاً للهم ترتدى عليه الظلال، يهبط جوريو إلى الأرض ويضرب بجذوره فيها ماسحاً التراب عن كل أنسجته. وإنه لجزء من جدته كونه يقترب منا إلى هذا الحد ويغدو من الممكن التعرف عليه إلى هذا الحد. إن لير قد يستبدل بتاجه حلية المهرج، دون أن يدري، ولكن جوريو يعلم حق العلم قيمة كل ورقة مالية تجرده بناته منها. وفي ذلك التحدد، تلك القدرة الجديدة على "وضع" الانفعال على نحو صلب ومادى، تكمن واحدة من فرص النثر العظيمة.

إن الرواية والمسرحية النثرية هما الشكلان التخيليان العظيمان اللذان اخترعهما النثر لنفسه والمقالة تراسل، بمعنى من المعاني، الشعر التأملى: وهل للقصيدة الغنائية

أى مثيل فى النثر؟ كلا، فيما أظن، من حيث الشكل البنائى، رغم انه قد تكون هناك انفجارات، فى نثر منمق كتنثر دى كوينسى، وربما كانت غنائية أكثر من اللازم، يلوح أنها تعترف بإيقاع أشد ثباتاً وتحريراً، هو إيقاع النظم، إن على نثر العلم والفلسفة بل والتاريخ حقوقاً أساسية قليلة نحو الأدب أو نحو النثر أو نحو النثر كفن جميل. إن العلم - حين لا يكون رجماً بالظن خالصاً - معنى بالحقائق المجردة، أو بنظريات الوقائع، وحيث تكون الواقعة - فى ذاتها - أهم من التعبير أو إنارة تلك الواقعة، لا يمكن أن يكون أدب. كثيراً ما كان الفلاسفة حاملين، وشعراء مقلوبين رأساً على عقب، وقد يجلب هذا جمالاً عينياً إلى منطقة الفكر المجرد. غير أن الفلاسفة، فى أغلب الأحيان، قد كانوا ينظرون إلى النثر كما ينظر النساك إلى الجسد: على انه جزء ضرورى من المادة، شر ضرورى. فبالنسبة للمؤرخ يغدو النثر أهم، ومع ذلك يظل أقل أهمية مما هو بالنسبة للروائى. إن المؤرخ - فى نهاية المطاف - مثل رجل العلم معنى - فى المحل الأول - بالوقائع. وهو يتولى إخبارنا بالحقيقة عن الماضى، وفقط عندما يتنافس مع الروائى، ويحاول علم النفس، تكون له الحرية فى أن يغدو كاتباً للأدب الفعلى. إن قسماً كبيراً من الأدب الفاتن قد كتب تحت اسم النقد. غير ان رمى الكاتب إلى صنع الأدب، معناه انتقاص شىء من قيمة نقده كنقد. إنه قد ينتج عملاً أعلى قيمة. ولكنه سيكف عن أن يكون ما نميزه على انه نقد، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة.

فى الرواية فقط، وفى المسرحية النثرية، يغدو النثر حراً فى أن يخلق وحرراً فى أن يثور إلى أقصى حدود حيويته. فإلى جانب القصة، أدرج السيرة الذاتية، وهى التى ربما كانت من بين كل أشكال القصة أكثرها إقناعاً. وفى كل هذه الأشكال، نرى النثر منكباً - مباشرة - على الحياة. يقول ريمى دى جورمون: "إن حس الإيقاع فى النثر لا يشترك فى شىء مع حس الموسيقى، وإنما هو حس عضوى تماماً. فنحن نضع أحاسيسنا - على نحو غامض - فى الإيقاع، كصرخات الفرح أو الأسى المتطاولة. وعلى هذا يمكن لكل شىء أن يقدم فى النثر ظلالاً أرفع، وإن يؤقلم نفسه مع الفكر على نحو أفضل، مما هو الشأن مع النظم". ففى النثر ييوج الرجال بمكنوناتهم، بإخلاص دقيق: وإن "اعترافات" روسو ما كان ليتمكن أن تكتب إلا نثراً. إن كل الجانب الأفضل من القصص، سردياً كان أو درامياً شكل من الاعتراف، شخصى أو بالنيابة وهو - بمعنى من المعانى - شخصى كله. ذلك انه ما من روائى أو كاتب مسرحى قد صور - على نحو حى - إحساساً واحداً لم يلاحظه فى نفسه أو لم يختبره بنفسه. ففى النظم لا يستطيع حتى فيون أن "يوقع أحاسيسه" بالدقة التى يقدر عليها روسو

نثراً. إن الشكل يرغمه على ألا يقدم سوى لب أحاسيسه، وأن يقدمه بطريقة يعدلها ذلك الشكل، وفي النثر، يكاد يمكننا أن نفكر بالكلمات. وربما كانت أعلى مزية للنثر هي هذا: انه يسمح لنا بأن نفكر بالكلمات.

ليس ثمة شكل فني ليس محاولة لاقتناص الحياة وإعادة خلق الحياة، ولكن الفن - في النظم، حيث انه فن بالمعنى الصارم والرفيع - يبدأ بالتحويل. من الحق أن القصة النثرية تحول، ولا تستطيع أن تحول بين نفسها والتحويل، ولكنها - بطبيعتها - قادرة على أن تتابع سطرًا وراء سطر بطريقة لا يمكن للنظم قط أن يقوم بها. قال بو: "إن فنون الإيقاع عقبة لا سبيل لاجتيازها أمام تنمية كل نقط الفكر أو التعبير التي تضرب بأساسها في الحقيقة. وموجز القول إن كاتب الحكاية النثرية قد يجلب إلى موضوعه تنوعاً عريضاً من الأنماط أو انعطافات الفكر والتعبير (الاستنتاجي، مثلاً، أو التهكمي أو الفكه) ليست مضادة فقط لطبيعة القصيدة، وإنما محظورة حظراً مطلقاً بوحدة من أكثر ملحقاته تفرداً وضرورة: ونحن نشير، بطبيعة الحال، إلى الإيقاع". والحق ان تلك الصفة العضوية هي التي تضيف قوتها الرئيسية، وأشد ضروب حذقها ندرة، على النثر. إن النثر يصفى عند أبواب الحواس كلها ويكرر كلامها بنغماتها الخاصة تقريباً. بيد أن الشعر (ومرة أخرى نجد أن بودلير هو الذي يقول ذلك) "قريب من الموسيقى، من خلال عروض تعوض جذوره في النفس الإنسانية على نحو أعمق مما أشارت إليه أي نظرية كلاسيكية". إن الشعر يبدأ حيث ينتهي النثر، وعلى مسئوليته يبدأ في فترة أسبق، والضمانة الوحيدة للشاعر هي أن يقول لنفسه: إن ما أستطيع أن أكتبه نثراً، لن أسمح لنفسى بأن أكتبه نظماً، وذلك عن احترام لمادتي. فكلما أوغلت في مد حدود نثري، وضعت حدوداً لنظمي. وعلى هذا فستظل منطقة الشعر - دائماً - هي الما وراء والنهائي، بأقل فرصة ممكنة لأي خلط بين الحدود.

مارشيت تشوت

السير

تقديم

هذا فصل من كتاب "عالم الكتب المدهش" لمؤلفه مارشيت تشوت يتناول فناً أثيراً لدى القراء والكتاب جميعاً في كل العصور هو فن السير والتراجم، الفن الذي مارسه فلوطرخس وبوزول وكريلايل ولين ستريشي وأندريه موروا وغيرهم. ويكشف الفصل عن دوافع الإقبال على هذا الفن، والتقنيات التي يستخدمها ممارسوه، والآثار التي يخلفها في جمهرة القراء.

السير

ثمة وسائل عديدة لإمتاع أنفسنا، ومن أكثرها إبهاجاً أن نلتقى بأناس شائقين. إن العالم زاخر بالرجال والنساء المرموقين، غير أنه حتى لو وجدنا الوقت لكي نذرع الأرض كلها، ونزورهم، وحملنا حقيبة زاخرة بخطابات التقديم إليهم، لما تمكنا، رغم ذلك، من أن نلتقى بما هو أكثر من جزء صغير من الأناس الذين نعجب بهم. فالجنود والساسة والكتاب والعلماء والمخترعون والممثلون والرسامون - لن نلتقى بأغليبيتهم. غير أن ثمة سبيلاً سهلاً للتعرف عليهم جميعاً، وهو السير التي تكتب عنهم. إن السيرة هي قصة حياة شخص واقعي. ولئن كانت سيرة جيدة، فستجلب بطلها إلى الحياة، على نحو حي، كما لو كان يقف معنا في نفس الغرفة. ولو أنك التقيت به شخصياً، فمن المحتمل ألا تحصل منه على ما هو أكثر من مصافحة مهذبة وعبارة "كيف حالك؟". أما في السيرة فتستطيع أن تجد كل شيء عنه - ما صنعه عندما كان ولداً صغيراً، والطريقة التي كان يقوم بها بعمله، والأصدقاء الذين كونهم، بل وحتى ذوقه في رباطات العنق. وليس من الغريب أن يولع مثل هذا العدد الكبير من الناس بقراءة السير، لأنها بمثابة ضرب من النوافذ المظلمة على حياة الإنسان، وكلما كانت السيرة جيدة، كانت النافذة أوسع وأوضح.

أضف إلى ذلك أن أى شخص يقرأ السيرة لا يلتقى فقط بالأشخاص الذين هم أحياء اليوم، وإنما أيضاً بأولئك الذين عاشوا فى كل القرون الماضية. إن الرجال والنساء الذين تستحق حيواتهم أن تذكر يمتدون عبر التاريخ كله، كموكب كبير مضاء، وما كنا لنتمكن من التعرف عليهم لولا السير.

من الحق أن كاتب السيرة تتيسر مهمته إذا كان الرجل الذى يكتب عنه ما زال حياً. فقد كان بوسع جيمز بوزويل، على سبيل المثال، أن يجلس مع الدكتور جونسون فى حجرة واحدة، بعينين وأذنين مفتحتين كمخبر صحفى جيد، يستمع بابتهاج ويتذكر ما يسمعه، بحيث أنه عندما كتب كتابه، أمكنه أن ينقل نفس جونسون المترأسة الفخيمة إلى الورق، وأن يقتنص نفس رنة صوته. ولئن لم يكن البطل حياً بعد، وإنما ينبغى إعادة بناء حياته من الوثائق، فإن المهمة التى تواجه كاتب السيرة تغدو أصعب. غير أن كل إنسان يترك سجلات عن نفسه، ومهمة كاتب السيرة هى أن يضم بعضها إلى بعض، وأن يعيد إلينا إنساناً حياً.

إن هذا الحس بالواقع، وإبراز الأناس العظماء على نحو ما كانوا فى الواقع، واحد من أفضل الأشياء فى السير. فغير القارئ، مثلاً، قد يتصور أن جورج واشنطن كان يلوح على نحو ما تبرزه أوراق الدولار. إنه يلوح قوى الذهن، ذا كبرياء ووقار، على نحو جامد، بفمه الذى لا يلين، وعينييه الزجاجيتين، ولكنه لا يلوح أنه كان حياً، حياة حقيقية، فى يوم من الأيام. ولكن السيرة الحقيقية تبين الرجل الحقيقى: واشنطن الذى اضطلع بمغامرات جسيمة، وكان يعلم أنه خلىق بأن يشنق بتهمة الخيانة، إذا هو فشل فيما كان يحاول القيام به. لم يكن واشنطن رجلاً عظيماً لأنه خلق، على نحو ما، فوق متاعب الناس العاديين – الفوضى والإحباط وحس الهزيمة – وإنما كان رجلاً عظيماً لأنه لم يستسلم لهذه الأشياء قط.

إن الصورة الجيدة تستطيع أحياناً أن تعيد رجلاً إلى الحياة، غير أنها حتى فى هذه الحالة تثبته فى لحظة زمنية واحدة فقط. إن صور لونغفيلو، على سبيل المثال، تبينه بلحية، وإنه لمن الصعب أن نتذكر أنه كان، فى يوم من الأيام، ولداً صغيراً يذهب إلى المدرسة، أو شاباً يحاول أن ينظم أولى قوافيه. وشيشرون شكل من الرخام فى معطف، فلا يدرك أحد أنه كان فى الحياة الواقعية رجلاً معقداً حساساً لامعاً مثيراً للغيظ. وسيرة شيشرون تعيده إلينا على نحو ما كان أصدقاؤه فى السياسة يعرفونه، فيستحيل التمثال النصفى فى حجرة الدراسة إلى شخص يشوقنا أن نعرفه.

إن السيرة الجيدة تنتزع معنى "الزى" الذى كثيراً ما يعترض طريق خيالنا، حينما نفكر فى الماضى. فلأن نابليون كان يرتدى قبعة ثلاثية الأركان والملكة إليزابيث ياقة منشأة، وريتشارد قلب الأسد درعاً بدلاً من الكاكي، تنسى أن هذه الأشياء لم تكن سوى ملابسهم العادية، ونفكر فيهم على أنهم بعيدون عنا، غير مألوفين، لا يعدون أن يكونوا غريبى الأطوار بعض الشيء. وليس هذا من العدل فى شيء، لأنك إذا نظرت إلى الصور الفوتوغرافية القديمة لأصدقائك، للاحث لك ملابس العشر أو العشرين سنة الماضية بنفس الغرابة. فالزمن هو الذى يحيل الملابس إلى زى، والسيرة الجيدة هى التى تستطيع أن تقضى على الزمن. إن ما حدث لابراهيم لنكولن أو جان دارك يغدو حادثاً "الآن" مادمت تقرأ عنهم، ولا أحد قد قرأ سيرة جيدة لليوناردو دافنشى يستطيع أن يعود إلى الظن بأن إيطاليا عصر النهضة كانت تعمرها شخصيات بعيدة فى أزياء غريبة. إن السير تجلب الأزمان إلى الحياة من جديد، كما تجلب الناس. وهى تجعل العالم مكاناً أوسع، وأشد تشويقاً، للعيش.

وثمة ميزة أخرى لكتابة السير هى أنها توسع من إحساسك بالمتعة بأشياء لا صلة له بالكتب. فحتى بستره اللبن تزداد تشويقاً، إذا أنت عرفت شيئاً عن ذلك الرجل العنيد لويس باستير. وجسر بروكلين خليق بأن يتضاعف تأثيره فى النفس، إذا أنت عرفت قصة الأب والابن اللذين وهبا حياتهما ليخرجاه إلى حيز الوجود. وإن السفر فى الشرق الأقصى ليغدو مغامرة خاصة بالنسبة لأى شخص قرأ عن لويس وكلاوك. والراديو خليق بأن يغدو اكتشافاً أبعث على الروع، إذا أنت عرفت كيف أن امرأة ضئيلة ترتدى السواد، تدعى مدام كورى، ناضلت، بصبر عنيف، من أجل اكتشافه. بل إن نوعاً جديداً من القمح لتزداد أهميته، إذا أنت عرفت شيئاً عن الرجل الذى أخرجه إلى حيز الوجود.

إن كثيراً من الأشياء التى تلوح الآن أشبه بنجوم ثوابت قد ولدت من قلب نضال عنيف وفشل ظاهرى. فلنكولن كان يعتقد أنه لم يوفق عندما ألقى خطبته فى جيتسبرج، وكيثس توفى معتقداً أن اسمه لن يذكر. وقد كتب بيتهوفن أعظم موسيقاه بعد أن أصيب بالصمم، وكتب ملتون أعظم أشعاره بعد أن كف بصره. إن الأناس الجديرين بالمعرفة هم الأناس الذين لم يستسلموا قط، وإن سيرة جيدة لخليقة بأن تجلو منابع بطولتهم. وقد كان الكثيرون منهم يلوحون، من الخارج، أناساً عاديين تماماً، غير أنه كان لكل منهم ضرب من النور بداخله، وإن سيرة جيدة لتبين علة ذلك.

وحتى فى حالة شكسبير، الذى لا توجد صلة بين حياته والبهجة التى يستطيع أى قارئ أن يستخلصها من مسرحياته، فإنه مما يزيد من تشويقنا أن نعرف شيئاً عنه

كإنسان. من الشائق أن نعرف أنه عمل في المسرح طوال حياته الراشدة، وأنه هو نفسه كان ممثلاً. إن غيره من الكتاب المسرحيين في ذلك العصر لم يكونوا يدخلون المسرح، عادة، إلا من أجل التشاور. وقد أعان على بناء أفق مسرح في لندن، وكان يمتلك جزءاً منه، وإن جزءاً صغيراً من عظمة مسرحياته نابع من فهمه الكامل لصناعة المسرح، ولحاجات النظارة. إن أناساً كثيرين، في عصره، لم يكونوا يعتقدون أن مسرحيات شكسبير بالغة الجودة، مادامت تبهج الناس العاديين، واتجه الشعور إلى أن الأعمال الجيدة، حقيقة، لا ينبغي أن تدخل البهجة إلا على قلة مختارة. غير أن كل امرئ كان يميل إليه، كإنسان، وكان اثنان من زملائه الممثلين يحبانه إلى الحد الذي احتفظا معه بكل مسرحياته في المجموعة الخاصة التي تعرف الآن باسم الفوليو الأول.

إن السيرة الجيدة تقرب الماضي وتجعله واقعياً. وتمنحنا عالماً أرحب نعيش فيه، وأبطالاً يصاحبوننا، وتدفع بالأفق إلى الوراء بحيث نتصادق لا مع الناس المحيطين بنا فحسب، وإنما أيضاً مع كل الناس في التاريخ الذين جعلوا من العالم مكاناً جديراً بالعيش فيه.

ستفن فنسنت بنيت

سلطان الكلمة المكتوبة

تقديم

هذه مقالة نشرت في مجلة "ذا بيل رفيو" للشاعر والقاص الأمريكي ستفن فنسنت بنيت (١٨٩٨-١٩٤٣) المعروف بوطنيته كما تتجلى في "كتاب الأمريكيين" (١٩٣٣). يجنح شعره إلى الإطناب ويفتقر إلى صفات الحداثيين من فطنة وتورية ساخرة وحدة رمزية وهو أقرب إلى موروث لونجفلو ووليم كالن برايانث منه إلى موروث بو وإميلى دكنسن والحداثيين.

سلطان الكلمة المكتوبة

إن عنوان هذه المناقشة - سلطان الكلمة المكتوبة - قد يلوح مدعياً بعض الشيء. ولست أريد له أن يكون كذلك، إذ يتصادف أن تكون الكلمات هي سبيلنا إلى أن يعرف بعضنا بعضاً. وهذا كل شيء: إن الكلمات - استخدام وتسجيل الكلمات - من الأمور القليلة التي تميزنا - على نحو مبرر - عن الحيوانات. وقد عرفت قطعاً ذات معجم لفظي شائع وواسع - ومن المحتمل جداً أن يكون مثقفاً على قدر ما يمكنني أن أتبين - ولكن ما قالته قد فنى مع قوله. فالجنس البشرى وحده، على قدر ما يستطيع الإنسان أن يعرف، هو القادر على تسجيل ماضيه. وفي حياتنا القصيرة، يلوح أن رغبتنا حارة في رصد ما رأيناه واستشعرناه وعرفناه - كما كان، وكما لاح لنا - حتى يعرف الناس التالون: أى نوع من العالم كنا نعيش فيه، وكيف كنا نشعر إزاءه. فذلك هو الذى جعل كل الكتاب يكتبون، من أول شاعر إلى آخر روائي، ويبدو أنه مركز في الجنس البشرى.

لماذا نفعل ذلك؟ ثمة أسباب كثيرة. فالكلمة المكتوبة - الكلمة المدونة - ليست سلاحاً فحسب، وبقوياً للحاضر، وإنما هي صلة تربطنا بالإنسانية كلها. وعندما نفقد اتصالنا بكلمات الماضي العظيمة، عندما تلوح لنا بلا معنى ولا نتمكن من نحت كلمات جديدة ليومنا هذا - فإن التاريخ يتغير عند ذلك. لا أحد جزيرة، كاملة في حد ذاتها،

وإنما كل إنسان قطعة من القارة، وجزء من البر. ولئن جرف البحر قطعة أرض، لقد غدت أوربا أقل . . . إن موت أى إنسان يقللنى لأتنى داخل فى النوع الإنسانى، وعلى ذلك لا ترسل أحداً كى يعرف لمن تدق الأجراس. إنها تدق لك".

إن الكلمات التى أوردتها - لتوى - قد كتبها الشاعر العظيم والواعظ العظيم جون دن فى القرن السابع عشر. وهى تظهر - بعد ذلك بأكثر من ثلاثمائة سنة - على غلاف أجمل رواية فى عام ١٩٤٠، وهى شديدة الملائمة لخيط تلك الرواية ولعصرنا، إلى الحد الذى يمكن معه أن تكون قد كتبت بالأمس. أجل، إن للكلمات سلطاناً وإنها لتعيش.

وليس الأمر مقصوراً على أنها تعيش، وإنما هى - مع الزمن والتغير - تكتسب أحياناً أهمية لم يحلم بها صانعوها الأوائل. ولأخذ جملة بسيطة - جملة مبتذلة - جملة من نوع "إنى من مواطنى الولايات المتحدة". والآن، فإن الحقيقة الفعلية المقررة فيها حقيقة يأخذها أغلبنا على أنها أمر مسلم به. إننا متعودون عليها، متعودون إلى الحد الذى لا نتكلم معه عنها. وإنها لخليقة أن تذكرك بأن تبدأ محادثة بهذه الملحوظة المفولة "إنى حيوان ثديى". ومع ذلك فإن ما أقوله فى تلك الجملة المحددة - "إنى من مواطنى الولايات المتحدة" - له من المعانى أكثر مما يبدو على السطح. ذلك انى إذا كنت مواطناً، فإنى لا أكون عبداً - وإذا كنت مواطناً، فلا حاجة بى إلى أن أكون لورد. إن لى حالة أدين لها بمسئوليات معينة وهى - على الأقل - تدين لى بمسئوليات معينة. قد لا يبدو لى هذا بالكثير، ولكن إقرار هذا القدر قد استغرق عدة قرون. وما كان البارون ولا العبد فى العصور الوسطى ليعرفه. إن ما أقوله فى تلك الكلمة الواحدة "مواطن" يمثل حلماً فى عقول البشر - حلم قديم كالمدين - الدول لدى الإغريق، جديد كانتخابات الأسبوع الماضى، وقد وطأ هذا الحلم ومحى عصور مظلمة من التاريخ - وتكرر وتكرر المرة تلو المرة، كما ينمو العشب بعد الجذب. وهو، عندى، حلم أساس. ومع ذلك فإن جزءاً منه يكمن فى كلمة واحدة.

ولنأخذ أيضاً بعضاً من بقية الجملة - مجرد كلمات "الولايات المتحدة". حسناً! بديهى اننا نعرف ما تعنيه الولايات المتحدة - نحن نعرفه جيداً حتى انه لا يتعين علينا أن نفكر فيه. ومع ذلك، أفترانا نعرفه؟ لقد استغرق صنع كلمة "ولايات" - وحدها - خمس سنوات من الثورة النشطة، ثم استغرق جعل كلمة "المتحدة" فعالة اثنتى عشرة سنة من الاتحاد والنقاش و - فيما بعد - أربع سنوات - من الحرب الأهلية.

وعندما تتفوه بتلك الكلمات المحددة - الولايات المتحدة - فإنك لا تتحدث عن الجغرافيا فقط، أو حتى عن علم. وإنما تتحدث عن فكرة موضوعة موضع التطبيق: فكرة قوية عميقة الجذور كأي فكرة حركت عقول البشر - فكرة أدت دورها - في وقت أو آخر - بإخلاص فريد. وأنا أوافق على أننا لا نفكر فيها كثيراً على ذلك النحو المحدد. ومع ذلك فإنها ماثلة هناك في الكلمات. وبدون الكلمات والفكر الذي وراء الكلمات ما كانت لتكون ماثلة هناك.

وعلى ذلك يجمل بنا أن نتأمل، عندما نستخدم الكلمات، ذلك أن الكلمات التي نكتبها أحياناً ما تمضى في دروب لم نكن نتوقعها ولا سبيل لنا إلى معرفتها مقدماً. إن رجالاً قلائل تجمعوا على ظهر سفينة مزدحمة قد وضعوا اتفاق السفينة "ماي فلاور" ووقعوا عليها "لكي يتحدوا معاً في هيئة سياسية مدنية . . من أجل تنظيمنا على نحو أفضل . . ولكي نسن ونشرع ونصوغ قوانين عادلة ومتساوية . . تكون هي الأنسب والأكثر ملائمة للصالح العام للمستعمرة".

إن المؤرخين خليقون أن يخبرونا، وهم مصيبون تماماً، بأن هذه الوثيقة المعينة كانت إجراء من إجراءات الطوارئ في حالة خاصة. ولم يكن معناها أن الرجال الذين وقعوا عليها كانوا يريدون جمهورية أو ديمقراطية كما نتصورها، على هذه الشواطئ. ولم يكن معناها حرية الكلام، ولا كان معناها التسامح الديني. وإنما كانت تعني فقط أن هؤلاء الرجال القلائل يريدون ضرباً من الحكومات الفعالة فور وصولهم إلى الشاطئ، ومع ذلك، فإنه ما ان كتب الشيء، حتى كان قد كتب. وإن الرجال الذين جاءوا من بعد يتذكرونه ويضيفون عليه معانيهم الخاصة. فما ان تقول "قانون عادل ومتساو . . للصالح العام" حتى تكون قد غرست بذرة محصول غير متوقع. وكما يقول ساندبرج - كن حريصاً في استخدامك الكلمات الفخور.

كن حريصاً ومع ذلك كن شجاعاً - ذلك أن الكلمات الشجاعة والمباشرة هي التي تعيش - وليس بإمكان الأمة أو الفن أن يبقيا، مدة طويلة، في حالة اعتذار مستمر. لقد كان لدينا كلمات بالغة الجرأة في إعلان استقلالنا - كلمات جريئة وجديدة في الدستور، ونحن لا نتبين جرأتها لأننا قد انتفعنا زمناً طويلاً، بفوائدها. ومع ذلك فإن بعض هذه العبارات قد غدت جزءاً من التيار اللا شعوري لعقولنا - التيار الذي يكمن عند مؤخرة كل فكر. إن الجرأة لا تزال قائمة فيها، كلما وددنا أن نعيد اكتشافها.

ولست أقول، بطبيعة الحال، إن الكلمات ستقوم بذلك كله. فإن أى كاتب يعرف خيراً من ذلك. ولئن كان - أحياناً - فخوراً بصنعتة، فإنه - فى أحيان أخرى - متواضع فى شأنها. ذلك انه يعرف، كئى إنسان آخر، كيف يمكن للكلمات أن تحرف وتشوه ويساء تأويلها. وعند ذلك فإنه يغدو معرضاً للخطأ. إنه يقضى قسماً كبيراً من الوقت فى خلق شىء جميل - فيما يظن - ويكتشف، لمصايقته، حين يكون قد خلقه ان له ستة أرجل وأربعة آذان. إنه قد يقضى قسماً كبيراً من الوقت فى محاولة وصف قسم من الحياة بأمانة ويكتشف أنه - فى رأى الشخصيات البارزة - قد حاول إفساد الأخلاق العامة. والآن فإنه لمن الصعب جداً، حقاً، على الكاتب أن يفسد الأخلاق العامة بمفرده - حتى لو توافرت لديه أصدق إرادة فى العالم. وينبغى أن يجد عوناً ملحوظاً من دائرته. والأسوأ من ذلك هو أن مثل هذه التهمة معرضة لأن تهدد غرور الكاتب، وليس هذا بالأمر الطيب له.

كلا: إن الكلمات لا تستطيع أن تفعل ذلك البتة. والكاتب يعرف هذا. ولكنها قد تقوم، أحياناً، بالخطوة إلى الأمام، الخطوة التى تعنى الكثير بالنسبة لليوم، والأكثر بالنسبة للغد. إن الحجر يلقي فى الماء، والموجات تنتشر إلى الشواطئ البعيدة، ففى عصر مضطرب - وعصرنا بالتأكيد مضطرب - من السهل أن يفقد المرء شجاعته وأن يستسلم ويظن أنه ما من حل للصعوبات التى تحيرنا. ومع ذلك فإنه من قلب العصور المضطربة قد نظر الفنانون دائماً إلى الأمام. إن أعظم الكتاب قد بينوا كنه الحياة الإنسانية - وبينوا أيضاً ما قد تكون عليه الحياة الإنسانية. وعبر أعمالهم تسرى دهشة مستمرة وتساؤل مستمر. ومع ذلك فإنه من خلال موجة الزمن الطويلة لم يمدح الطغيان منهم إلا قلائل، وقد استنكر أغلبهم الظلم، وقلائل هم الذين أبغضوا الإنسان.

الترجمة: فن الإخفاق

تقديم

هذا مقتطف من "محاورة مع جمهور" للشاعر والناقد الأمريكى جون تشياردى (١٩١٦-١٩٨٦) مترجم "الكوميديا الإلهية" لدانتى إلى الانجليزية. وموضوع المقالة تلك القضية الخلافية المتجددة فى كل عصر: هل تستطيع الترجمة أن تنقل روح الأصل ومذاقه إلى لغة أجنبية، أم أنها لا تعدو أن تكون - فى أحسن الأحوال - فشلاً مشرفاً؟

الترجمة: فن الإخفاق

ليس أمام تبرير المترجم لمنهجه خيار إلا أن يكون اعتذاراً عن الفشل. وربما كان فريست على صواب حينما قال إن "الشعر هو ما يختلف عند الترجمة"، ذلك أن حلم المترجم بالنجاح إسراف فى الثقة بالنفس: إن ما يحاوله لا يزيد عن أن يكون أحسن فشل ممكن.

والترجمة، على أية حال، هى الكلمة الخاطئة فى وصف عملية نقل قطعة من الكتابة من لغة إلى أخرى. إن الفكرة المتضمنة فى "الترجمة" يشتم منها تلك المتضمنة فى كلمتى "النسخ الحرفى" - ويبدو أنها تفترض أن فى اللغة أ كلمة تعادل أى كلمة معطاة فى اللغة ب وأنه لا حاجة بالمترجم إلا أن يجد الكلمة المعادلة ويضعها فى مكانها مفسحاً مجالاً - بطبيعة الحال - لشيء يدعى المصطلح.

بيد أن مثل هذا الافتراض يتجاهل طبيعة الكلمات. ويدعى علماء المعنى، كعقيدة أساسية، أنه ما من كلمة قط تعنى على وجه الدقة نفس الشيء مرتين: وهذه العقيدة لا تأمل فى اجتياز الحدود بين اللغات. وإن نظرة إلى نماذج قليلة من الطرق التى تأبى بها الكلمات أن تكون معادلة بالضبط لكلمات أخرى، ذات دلالة فى التعرف على العمل الحقيقى للمترجم، والتعرف - عرضاً - على أحد عناصر العملية الشعرية، إن الكلمات أشياء معقدة، ونحن نجنح، فى استخدامنا العام، إلى ألا ننظر لغير الشريحة العليا من كلمة معطاة. ومن ناحية أخرى، فإن الشعراء معرضون لأن يستخدموا الكلمات من حيث العمق: وهم مهتمون، بين أشياء أخرى، بالصور المقفلة داخل الكلمة، وبعضياتها

وتاريخها وإحياءاتها ومستويات استخدامها. وما ان يبدأ المرء فى مطاردة اللغة الانجليزية الأمريكية بحثاً عن كلمات معادلة من حيث العمق لكلمات الإيطالية، فسيتعلم انه مهما احتال لى يعبر حد اللغة، فإنه لا سبيل لتجاوزه بأى نسخ حرفى بسيط.

إن كلمة "أقحوانة" الأمريكية، مثلاً، تطلق على نفس الزهرة التى يعيها الفرنسيون بكلمة "المرجريت" والإيطاليون بكلمة "المرجريتة"، أو هى - على الأقل - مقارنة لذلك (وقد يسارع عالم النبات إلى القول بأن تنوعات الأقحوانة الأوربية متميزة عن تنوعات الأمريكية). ومع ذلك فهذه هى الكلمات التى من الطبيعى أن يستخدمها المرء، فى هذه اللغات الثلاث، لتسمية أى أقحوانة معينة. ومعنى هذا، معنوياً، أن الدلالات وطيدة بدرجة معقولة.

ولكن الكلمات تتكون من شىء أكثر من الدلالات. فإن لكل كلمة عضلية معينة - ومعنى هذا انها تتضمن عضلات كلامية معينة. ومن المحقق أن أى إنسان حساس بالكلام يحتمل أن يتوقف عند الاختلاف بين كلمة *carina* الإيطالية المتطاولة وكلمة *cute* جذاب (أو فطن) الأمريكية الشائعة، وإن تكن مفتقرة إلى الدقة، حين يوصف بها طفل جذاب. إن الإيماءات الفيزيائية التى تستدعيها الكلمتان هما، على الأقل، مختلفتان اختلاف تلويحة الوداع عند الطفل الإيطالى "فاشياو كارينا" مع رفع راحة اليد، عن تلويحة الطفل الأمريكى "لوح وداعاً" وظهر اليد مرفوع. إن عين الاختلاف، من حيث المفهوم العنصرى، بين شعبين، يحرك الكلمات فى أفواههم. وثمة نوعان متميزان من العضلية. ومن المحقق انه يمكن إيراد أنواع أخرى. وينبغى أن تعمل جميعاً خلال المجهود الذى لا بد للمرء من القيام به لى يجد لغة معادلة حقة.

أضف إلى ذلك أن لكل لغة تاريخاً. وأحياناً ما يتغير التاريخ من تحت الكلمة على نحو بالغ السرعة: فكلمة *broadcast* الانجليزية كانت، فى يوم من الأيام، تعنى على وجه التحديد "طريقة فى البذر" وقد استعارتها الإذاعة على سبيل قياس التمثيل. وفى الوقت ذاته، فإن الآلات الجديدة قد كادت تقضى على الطرق القديمة لنثر البذور، وفقدت الكلمة كل إحياءاتها بالزراعة. فماذا يكون العمل، إذن، عندما تستخدم إحدى اللغات - إذا غيرنا المثل - كلمة تشير إلى القلق، ومعناها الأساس قائم على التعذيب فى العصور الوسطى، عندما تكون الكلمة الوحيدة فى اللغة الأخرى - التى ستنقل تلك الإشارة - قائمة، مثلاً، على تاريخ آلة الاحتراق الداخلى؟ الحق انها مجرد فروض، ولكن كيف يجد المرء فى أى لغة معادلات لكلمات انجليزية من نوع "سوق السمك فى لندن" أو "يقاطع" - وهى كلمات لا تنفصل معانيها عن المشهد المحلى والتاريخ المحلى

الذى نشأت فيه اللغة الانجليزية؟ إن لكل كلمة صورة متضمنة فى جذورها . وكلمة "أقحوانة" الانجليزية مركب من كلمة "عين اليوم" أى عين النهار - وهى صورة جميلة عن الجذور - وكلمتا "مرجريت" و"مرجريتا" تطلقان سراح إحياء جذرى بكل الفتيات اللواتى يدعين مارجاريت ومرجريت ومرجريتاً، وتباركهن جميعاً باعتبارهن صوراً جميلة. ووراء ذلك الإحياء الأول، أيضاً، يكمن الجذر الحقيقى لكلمة margaron اليونانية التى تعنى "لؤلؤة" - وهى صورة أخرى جميلة. ولكن ما الذى حدث لـ "عين النهار"؟ وليس معنى هذا أنه ثمة ما يدعو إلى النقاش أى هاتين هى الصورة الجذرية الجذابة. فالنقطة - ببساطة - هى انهما مختلفتان. فما الذى يفعله المرء إذن من أجل الكلمات المعادلة؟

ولكى نبرز إمكانية واحدة أخرى من الإمكانيات الكثيرة لطبيعة الكلمات، فإن كل كلمة توحى بمستوى معين من الاستخدام. إن كلمة antipatico الإيطالية، مثلاً، استخدام بالغ الشيوع إلى الحد الذى يجعلها تخرج، بسهولة، من شفاه حتى الأطفال الصغار، على حين أن كلمة (antipathetic منفر) الانجليزية مثقفة نسبياً، ومن المؤكد أنها ليست بالكلمة التى تستخدم فى غرفة الأطفال العادية. فما الثقل الذى يضيفه المرء على هذا العنصر من استخدام الكلمات فى البحث عن معادلات؟

وفى الأحوال العادية، فإننا نستخدم الكلمات باعتبارها أشياء بسيطة، موجهين اهتمامنا إلى مستوى - أو اثنين على أكثر تقدير - من مستويات معناها. غير أنه ما ان نسمح لسائر مستويات الكلمة بأن توضع موضع الاعتبار، لا تعود أى كلمة شيئاً بسيطاً. إنها تغدو شيئاً مركباً. غير أنه إذا كانت كلمة واحدة مركباً، فإن العبارة تغدو مركباً من مركبات، ويكون السطر مركباً من مركبات من مركبات، والمقطوعة والقصيدة... إلخ.

ملاهى اللىالى العربىة

تقديم

"ألف ليلة وليلة": هذا الكنز الثرى الذى يتفجر إبداعاً وخيالاً وتفلتاً من قيود المكان والزمان والمواضعات، والذى أثر فى التراث القصصى العالمى بأكمله (دكنز، ميرديث، ر.ل. ستفنسن، بورخس، إلخ . .) هو موضوع المقالة التالية لرتشارد جرجورى. تليها مقالة من قلم الناقد ذاته عن "حكايات كانتربرى" لجيفرى تشوسر (حوالى ١٣٤٣-١٤٠٠) أبى الشعر الانجليزى. وقد نقل الحكايات إلى العربىة أستاذ الأدب الانجليزى الراحل بكلية الآداب، جامعة القاهرة، الدكتور مجدى وهبة صاحب المعجمات الأدبية والسينمائية وألفاظ الحضارة، ومترجم ملحمة "بييولف" الأنجلوسكسونية ورواية "راسلاس" للدكتور صموئيل جونسون إلى العربىة، كما أنه ناقل "أحلام شهر زاد" لطفه حسين وإبراهيم الكاتب" للمازنى إلى الانجليزىة.

ملاهى اللىالى العربىة

أحياناً ما تسمى "ملاهى اللىالى العربىة" وأحياناً ما يطلق عليها عنوان أصوب هو "ألف ليلة وليلة". غير أنه مهما يكن من شأن الاسم الذى نطلقه عليها، فإن الكتاب أشهر وأشيع مجموعة من الحكايات قدمت للجمهور المحب للقصة.

إنها حكايات شرقية كلها، مكتوبة باللغة العربىة فى المحل الأول. وقد عرفت، لأول مرة، فى أوربا من خلال ترجمة فرنسية لها، أو بعضها، فى مطلع القرن الثامن عشر، بقلم أنطوان جالان وهو دارس فرنسى، سافر فى الشرق وكان على معرفة تامة بالعربىة وغيرها من اللغات الشرقية. ظهرت ترجمة جالان فى عدد من المجلدات بين ١٧٠٤ و١٧١٧ ولقيت استقبلاً بالغ الحرارة. وقد ظهر عدد من الطبعات المسروقة فى عدة لغات. وفى ١٧٠٧ نشرت ترجمة إنجليزىة للأجزاء الأربعة الأولى، وكانت بقلم واحد من أولئك السادة الأدباء الذين يشار إليهم على نحو ازدرائى، على أنهم كتاب شارع جرب المأجورون. غير أنه مع الزمن، ظهرت ترجمات أخرى وأفضل كثيراً، وزادت عن

جدارة. وربما كان أشهر هذه الترجمات ترجمة الرحالة والمستشرق الانجليزى سير ريتشارد بيرتون التى صدرت، لأول مرة، فى طبعة محدودة فى بنارس بالهند عام ١٨٨٥ .

حصل جالان على المخطوط الذى أقام عليه ترجمته من سوريا، ويلوح أنه قد كتب باللغة العربية - بطبيعة الحال - قبل ذلك بمائة سنة فى مصر. ولكن الحكايات أقدم من ذلك بكثير - رغم انه من المستحيل أن نحدد مدى قدمها. إن أول ذكر لها تتبعناه إنما هو ضرب من الموسوعات التاريخية التى أخرجها عربى يدعى المسعودى حوالى عام ٩٥٠م. وطبقاً للمسعودى، كانت تروج بين عرب عصره عدة كتب وصلتهم مترجمة عن الفارسية والهندية واليونانية وغير ذلك من المصادر، من بينها واحدة تدعى "هزار اصبهانى" وهو عنوان - إذا ترجمناه من الفارسية إلى العربية يعنى "ألف ليلة وليلة" - وقد استمد اسمه من قصة يشتمل عليها عن ملك فارسى كان من عادته أن يقتل زوجاته فى الصباح بعد إتمام الزواج، وكيف أن أميرة شابة بالغة البراعة - كان عليها الدور - تمكنت من النجاة من الإعدام، وذلك بأن روت له قصة فى ليلة زفافها، كانت - بمجىء الصباح - قد بلغت نقطة بالغة التشويق حتى ان الملك وافق على أن يعفى راويتها ليلة أخرى، حتى يتمكن من إتمامها. وهكذا استمرت ليلة بعد أخرى، إذ راحت الفتاة البارعة الحيلة تلعب على رغبة الملك الطبيعية فى أن يعرف "ما حدث بعد ذلك"، على حد تعبيرنا.

وهذه القصة هى ما يدعى "الحكاية الرئيسية" وهى فاتحة المجموعة، كما نجدها. وما هى ذى باختصار، كما رواها، إن قليلاً أو كثيراً، سير ريتشارد بيرتون بلغته الغريبة بعض الشيء:

قديماً، وقبل ذلك، كان هناك ملك للملوك فى جزر الهند والصين، اسمه شهريار. وذات يوم، تصادف له أن رأى ملكته ووصيفاتها يرتكبن فعل خيانة غليظاً مع عبيد بيض، فصدمه ذلك حتى أصبح كالذاهل وصرخ: "إنما فى العزلة وحدها يمكن للإنسان أن ينجو من أفعال هذا العالم الشرير! بحق الله، إن الحياة لا شىء سوى خطأ واحد كبير". ثم استوى على عرشه وأرسل فى طلب كبير وزرائه، وقال له: "إنى أمرك بأن تأخذ زوجتى وتضربها حتى الموت لأنها نقضت عهداً وميثاقها". وعند ذلك حمل كبير الوزراء أو الوزير الملكة إلى مكان الإعدام، وذبحها. وبعد ذلك ذهب الملك شهريار إلى حريمه فذبح كل المحظيات المذنبات ووصيفاتهن. وكذلك قطع على نفسه عهداً ملزماً أن يزيل عذرية كل فتاة وأن يذبحها فى الصباح كى يستوثق من شرفه. قال: "ذلك انه لم

يكن قط هناك، ولا يوجد، امرأة واحدة طاهرة على وجه الأرض . . ثم أمر شهریار وزیرہ بأن یجلب له عروس اللیلة حتی یذهب إليها! وهكذا أتى له بفتاة بالغة الجمال، ابنة أحد الأمراء، فذهب إليها الملك فى المساء، وعندما أتى الصبح، أمر وزیرہ بقطع رقبتها. وفعل الوزير ذلك، خوفاً من السلطان.

وعلى هذا النحو، استمر الملك مدة ثلاث سنوات: يتزوج عذراء فى كل لیلة ویقتلها فى الصبح التالى إلى أن شکا منه الناس ولعنوه وصلوا إلى الله أن یقضى علیه وعلى حکمه: وضجت النساء وبكت الأمهات وفر الآباء مع بناتهم، إلى أن لم یبق فى المدينة شابة فى سن صالحة للزواج.

وسرعان ما أمر الملك كبير وزرائه - وهو نفس الوزير الذى كلفه بعمليات الإعدام - أن یجلب له عذراء، كما كانت عادته. وانطلق الوزير باحثاً عن واحدة فلم یجد أحداً. وهكذا عاد إلى الوطن فى حالة أسف وقلق، خائفاً على حیاته من الملك. وكان للوزير ابنتان، اسمهما شهرزاد ودينازاد، طالعت أولاهما الكتب والحوالیات وأساطیر الملوك السابقین والقصص والأمثولات وأمثلة الرجال والأشیاء الغابرة: ومن المحقق انه یقال إنها جمعت ألف كتاب فى التاريخ تتصل بالأجناس القديمة والحكام الراحلین. كانت قد طالعت أعمال الشعراء، وعرفتہم عن ظهر قلب . . ودرست الفلسفة والعلوم والفنون والمؤهلات. وكانت لطيفة مؤدبة، حكيمة فطنة، حسنة الاطلاع وحسنة التریبة.

فى ذلك اليوم قالت لأبيها: "لماذا أراك متغيراً هكذا ومثقلاً بالهم؟" فروى لها الوزير كل ما جرى بينه وبين الملك من البداية إلى النهاية. وعند ذلك قالت: "بحق الله، يا أبى، كم سیستمر هذا الذبح للنساء؟ هل أخبرك بما فى ذهنى لكى أنقذ كلا الجانبین من الهلاك؟" فقال: "تکلمى يا ابنتى". قالت: "وددت لو وهبتنى زوجة للملك شهریار فإما عشت أو كنت فدية لبنات المسلمین العذارى، وسبباً لتخليصهم من یدیه ویدیک". فصرخ فى غضب بالغ: "لك الله . . يا قليلة الفطنة، لا تعرضى حیاتك لمثل هذا الخطر. كيف تجرؤین على مخاطبتى بكلمات مجانية للحكمة وقريبة للحمق إلى هذا الحد؟ اعلمى أن من یفتقر إلى الخبرة بالأمور الدنیویة یصیبه عثار الحظ بسهولة". فقالت: "دعنى أكون فاعلة هذا الأمر الحسن، ودعه یقتلنى وسیفعل. فلن أموت إلا فدية للأخريات". فسألها: "إیه يا ابنتى. وماذا یجديك ذلك؟ عندما تكونین قد خسرت حیاتك؟" فأجابته: "إیه يا أبى. هذا ما لا بد أن یكون، ولیکن ما یكون".

وعلى ذلك فإن الوزير، إذ مل النذب والنقاش والإغراء ومحاولة الإثناء دون جدوى، ذهب إلى الملك شهریار. وبعد أن حمده وقبل الأرض أمامه، أخبره بكل شيء عن خلافه مع ابنته من البداية إلى النهاية، وكيف أنه يرغب في جلبها إليه في تلك الليلة.

فتعجب الملك باندھاش زائد، لأنه كان قد استثنى ابنة الوزير استثناء خاصاً، وقال له: "إيه يا أخلص المشيرين، كيف يكون هذا؟ تعلم انتى أقسمت برفع السموات انى، بعد هذه الليلة، سأقول لك فى صباح الغد: "خذها واذبحها، وإذا لم تذبحها، ذبحتك بدلاً منها دون توان" فأجابه الوزير: "سدد الله خطاك نحو المجد وأدام حياتك يا ملك العصر. إنما هى التى قررت ذلك: وقد أخبرتها بذلك كله وأكثر منه، ولكنها ترفض أن تستمع إلي، وتصر على قضاء هذه الليلة الآتية مع جلالة الملك". فابتهج شهریار ابتهاجاً عظيماً وقال: "حسناً، دعها تستعد ولتحضر إلى هذه الليلة".

وعند ذلك قالت شهرزاد لأختها الصغرى دنيازاد: "لاحظى جيداً الارشادات التى أعهد إليك بها. عندما أذهب إلى الملك سأرسل فى طلبك. وعندما تأتى إلى وترين أنه قد أنفذ فى مشيئته، قولى لى: "إيه يا أختى، لا تنامى وارولى قصة جديدة، لذيذة ومبهجة، نقضى بها ساعات صحونا (وسأروى لك حكاية يكون فيها خلاصنا، إن شاء الله، تنثنى الملك عن عادته الظمآنة إلى الدماء".

وعندما أقبل المساء، أخذ الوزير ابنته ومضى بها إلى حضرة الملك الذى غمرته السعادة. غير أنه عندما كان على وشك الاستحواذ عليها، شرعت تبكى حتى سألها: "ماذا يؤلمك؟" فأجابته: "أى ملكى. إن لى أختاً صغيرة، وإنى لأود أن أودعها". وعند ذلك أرسل الملك فى طلب دنيازاد فجاءته ورمت نفسها على عنق أختها ثم رقدت وراء السرير، وعندما جن منتصف الليل، استيقظت شهرزاد وأشارت إلى أختها التى جلست وقالت: "لك الله يا أختى. ارولى قصة جديدة، لذيذة ومبهجة نقضى بها ساعات صحونا فى ليلتنا القادمة". وتصادف أن كان الملك مؤرقاً، وقلقاً، وعلى ذلك أبهجه اقتراح سماع قصة، فقال لشهرزاد: "هلم". وهكذا ابتهجت شهرزاد، وعلى هذا النحو، فى الليلة الأولى من الألف ليلة وليلة، شرعت تروى قصة التاجر والجن.

وهذه القصة هى الأولى فى المجموعة فى كل النسخ التى انحدرت إلينا، ويمكننا أن نلخصها باختصار. إنها تحدث عن تاجر غنى، خرج فى رحلة، وذات يوم، إذ كان يجلس تحت شجرة، لى يتناول وجبة منتصف النهار من البلح، رمى بالنوى وراءه،

وشاء له عثار حظه أن يقتل ابن جن أو شيطان، تصادف أن أصابه بعض النوى، فى صدره. وهدد الجن التاجر بالموت العاجل، ولكنه التمس أن يمنح وقتاً يعود فيه إلى بيته ويسوى شئونه، على أن يعود بعد ذلك ويستسلم لقدره. وقد فعل، بيد أنه عندما كان ينتظر ظهور الجن، وصل ثلاثة شيوخ، واحداً فى اثر آخر، أصغوا جميعاً إلى حكاية التاجر، ورثوا لمصيره القاسى. وأخيراً رسموا خطة تنقذه. وعندما ظهر الجن، اقترحوا عليه أن يروى كل منهم قصة من شأنها، إذا راقته، أن تكافئ بثلاث دماء التاجر. ووافق الجن . . . وبدأت القصة الأولى عندما لاحظت شهرزاد الصغيرة الواسعة الحيلة أن الفجر يقترب، فأخلدت إلى الصمت عن حكمة. وحثتها أختها على الاستمرار، فأجابتها الفتاة بأنه ليس ثمة ما هو خير لديها من إتمام الحكاية، إذا ظلت بقيد الحياة، فمنحها الملك الحياة فى الليلة القادمة.

وعند سماع ذلك قال الملك لنفسه: "بحق الله. لن أذبحها إلى أن أسمع من شفيتها بقية قصتها". وعند ذلك فإن الملك وشهرزاد، واسمها فى الانجليزية يتهجى عادة "شهرزاد" - قضيا بقية الليل، وكل منهما بين أحضان الآخر. وامتلاً الوزير دهشة حينما وصل إلى القصر فى الصباح التالى، حاملاً الكفن للابنة التى كان يعتقد انها ماتت. واتبع الإجراء، الذى بدأ على هذا النحو، ليلة بعد ليلة، إلى أن ولدت شهرزاد للملك ولداً، واستجمعت ما يكفى من الشجاعة لى تخبره بحيلتها. فأعجب بذكائها إلى الحد الذى جعله يعفو عن حياتها ويجعلها الأثيرة لديه.

ترى ماذا كانت القصص التى ترويها شهرزاد لى تحتفظ برأسها على كتفها؟ يلوح انه ليس من المحتمل أن تكون أياً من الحكايات التى تشتمل عليها المجموعة التالية، باستثناء الحكاية الافتتاحية التى تحدد النموذج. ويلوح ان المجموعة قد تنوعت من قرن إلى قرن، بل من بلد إلى بلد، فأضيفت إليها حكايات جديدة وحذفت حكايات أخرى، لى تناسب خيال المصنف أو راحته. ولا يمكن القول بأن النص قد انتهى إلى أن طبعت الحكايات فى ترجمة جالان الفرنسية.

إن بعضاً من أشهر القصص فى المجموعة لا يلوح انه يظهر فى أقدم المخطوطات. ومن بينها قصة علاء الدين والمصباح السحرى وعلى بابا والأربعين لصاً. ومن الشخصيات التاريخية الحقيقية التى تظهر فى عدد من الحكايات شخصية هارون الرشيد - هارون العظيم كما كان يدعى - الذى حكم كخليفة للعالم الإسلامى من ٧٨٦م حتى موته فى ٨٠٩م. ومن المحقق أن قسماً كبيراً منها تجرى مشاهدته فى عاصمة الخلفاء، حتى ظن أن مصدرها الأول كتاب للحكايات جمع فى بغداد أيام ازدهارها العظيم.

ومهما يكن من أمر، فقد نميل إلى أن نتفق مع بيرتون على أن "النعمة العامة لـ
"الليالي" عالية وصافية على نحو غير عادي. وأشجان الكتاب عذبة عميقة حقيقية، رقيقة
بسيطة صادقة. ونظره الخلقى سليم وصحى". وهذه المجموعة غير العادية من الحكايات
الشرقية عن المغامرات والرحلات الغريبة والنوادر الأخلاقية والتاريخية وخرافات
الحيوانات والرسائل الفلسفية والدينية، والحكايات ذات تشويق الحب، قد أبهجت قراء
الشرق والغرب لمدة أجيال ويمكن، عن ثقة، أن نتوقع أن ندخل البهجة عليهم فى أجيال
قادمة.

رتشارد جرجورى

"حكايات كانتربرى"

لجيفرى تشوسر

ذات صباح من شهر ابريل، ومنذ عدة قرون، خرج جمع من الحجاج من خان التبارد فى ساوثورك متجهين إلى كانتربرى. ولا يجب أن نظن أن الحقيقة الماثلة فى كونهم حجاجاً معناها انهم كانوا أتقياء بصورة خاصة - فقد كانت رحلات الحج فى العصور الوسطى - والسنة موضوع الحديث هنا تقع فى مكان ما من ثمانينيات القرن الثالث عشر - كسرا موضع الترحيب لدورة الوجود اليومى الرتيبة ومناسبة لرؤية المناظر والالتقاء بأناس جدد وتبادل الثروة وحكايات الحياة الراقية والدنيا. وكان ثمة كثير من المحاربين الدينية فى الوطن وفى الخارج تجتذب المضيفين الحجاج، ولكن أشيعها - فى انجلترا - كان إلى حد كبير كانتربرى حيث كان ينهض فى كاتدرائيتها العظيمة تابوت توماس بيكيت الفخيم - القديس توماس من كانتربرى - قرب البقعة التى ذبحه فيها ذبحاً وحشياً عام ١١٧٠ أربعة من فرسان الملك هنرى.

ومن بين كل فصول السنة، كان فصل الربيع أحظاها بالقبول وذلك عندما كانت الطرق - أو بالأحرى الممرات - قابلة للمرور فيها بعد فيضانات الشتاء وتلوجه. وهكذا نستطيع أن نتخيلهم وهم يستيقظون من سررهم المصنوعة من القش ويقومون بزينتهم البسيطة ويشتركون فى إفطار مبكر من الخبز والجعة - أولئك الرجال والنساء الذين قدر لهم أن يكونوا أشهر جماعات الحجاج فى القصة الانجليزية. هناك قعقة حوافر الجياد وصليل سلاسل الاسطبل وصيحات الحوذية وخليط من "التحية" و"أهلاً" و"هل أخذنا كل شىء؟" بينما مضيفى يتحرك بأكواب الجعة ويصلصل بالبئسات فى جرابه. وفى مكان ما من المؤخرة يقف جيفرى تشوسر، وهو رجل حسن الملبس غنى المظهر يخزن فى عين خياله كنه هؤلاء الناس جميعاً، وكيف يبدون، وأى أنواع القصص يمكنهم أن يرووا. وعندما يعود إلى بيته يكتب ذلك كله، بالأبيض والأسود، على رقائق نظيفة من الجلد، وتحفظ "حكايات كانتربرى" ذكراه ناضرة إلى الأبد.

وفى الليلة الفائتة كان حوالى تسعة وعشرين من "الناس العديدين" قد وصلوا إلى خان التبارد الذى كان آخر نزل العاصمة قبل دخول برارى مقاطعة سرى. وقبل

أن يخلدوا إلى الفراش، كان قد تحدث إلى كل منهم وتعرف على شخصياتهم ومراكزهم في الحياة. والآن يتقدم لكي يروي لنا شيئاً مما التقطه في تلك "الفاحة" التي لا يشبهها شيء في أدبنا. إنها قاعة لوحات لأنماط إنسانية يمكن للمرء أن يلتقي بها في انجلترا الملك إدوارد الثالث. وأول من يقدمه لنا واحد من العلية، وإنه لنموذج ممتاز.

ثم "لكي أصف لكم ملبسه" كان جواده حسناً بما فيه الكفاية، ولكن مظهره لم يكن أنيقاً بصورة خاصة، ومن المحقق أن درعه المرنة ذات الزرد كان فيها "عدة لطخات، لأنه عاد متأخراً من رحلته" عندما قرر أن يقوم بحجته.

ورغم أنه كان في مقتبل الشباب، فقد خدم عبر البحار في الحروب مع فرنسا وأبلى بلاء حسناً بحيث يستحق عطف محبوبته:

كان مطرزاً كالموج
الملىء زهوراً ناضرة: بيضاء وحمراء
يغنى أو يعزف على نايه طوال النهار
كان رطيباً كشهر مايو.

يليه مالك أراضٍ يرتدى معطفاً وعباءة خضراوين وحزمة من السهام في حزامه. إن له رأساً مستديرة كالبندقة ووجهاً أسمر، وهو مسلح بقوس قوى. ثم نرى واحدة من سيدات الجماعة، يرسم الشاعر صورتها، على نحو جميل، ببساطتها الماكرة وتحفظها الخجول. هذه هي رئيسة الدير التي أحضرت معها واحدة من راهباتها وثلاثة قسوس. كان اسمها مدام إجلنتاين.

كانت بالغة اللطف، محبة للمرح الطيب، وليست بالمتزمتة في أمر الكرامة، وكانت رقيقة القلب حتى أنها "كانت تبكي إذا رأت فأراً واقعاً في مصيدة أو ميتاً أو نازف الدماء".

ثم يوقفنا الشاعر على مظهرها:

كان أنفها مستقيماً، وعيناها خضراوان كالزجاج
ذات ثغر آية في الصغر، وهو أيضاً ناعم أحمر
ومن المحقق أنها كانت وضاححة الجبين

كانت ترتدى معطفاً محكماً وعلى ذراعيها سواران من المرجان يتدلى من أحدهما بروش ذهبى عليه حرف "ح" وشعار "الحب يتغلب على كل شيء".

تلى ذلك صورة مصاحبة لراهب، ولكنه ليس على هذه الدرجة من الابهاج. لقد كان هذا "الراهب من أحسن طراز" رياضياً قبل كل شيء، ثمّة جياذ جيدة فى اسطبله، ويملك "كلاباً سلوقية فى خفة الطير عند المطاردة لصيد الأرانب البرية. وكان أصلع الرأس تماماً، يلوح وجهه كأنما دهن بالشحم، وكانت عيناه الصغيرتان اللامعتان تتحركان على الدوام فى رأسه. ثم كان هناك راهب، "عابث ممراح" يحظى بحب السيدات، وكان ذيل كمه "زاخراً بالمدى والدبابيس كى يعطيها للزوجات الجميلات" وقد رتب أمر الزواج من كثير من "النساء الشابات على نفقته".

يلى ذلك تاجر، وهو رجل ذو مكانة له لحية متفرعة وعلى رأسه قبعة فلمنكية من فراء القندس، ظل جالساً على متن جواده جلسة حسنة، ولاح رخى الحال. أما مظهر الطالب القادم من أكسفورد فكان بالغ الاختلاف.

لقد كان معطفه بالياً، لأنه كان أبعد عن الأمور الدينية من أن يحصل على رتبة كنسية ذات دخل أو غير ذلك من الوظائف فى الكنيسة.

ذلك انه كان يؤثر أن يضع قرب فراشه

عشرين كتاباً، منها المجلد بالأسود والمجلد بالأحمر

من كتب أرسطو وفلسفته

فذاك خير لديه من الأثواب الغالية أو العزف على الكمان أو السنطور.

يلى ذلك رجل قانون، كان يعرف كل لائحة عن ظهر قلب، وكان مشغولاً دائماً "ولكنه كان أقل أعباء مما يبدو عليه". وبعده يجىء مالك أراضٍ (أو مالك لأرض حرة) ذو بشرة دموية ولحية بيضاء كالأقحوانة، يحب تناول كوب من النبيذ فى الصباح قبل أى شيء وكانت مائدته محملة دائماً بالأطايب. يليه بائع خردوات ونجار ونساج وصباغ وصانع طنافس أو سجاجيد، وكلهم رجال أعمال لهم من المكانة ما يؤهلهم للجلوس فى مقاعد المجالس التشريعية. يليهم طبّاخ كان يحب "الشوى والغلى والقلّى وصنع الحساء ولحم الخنزير، على حين كانت وجبة السمك خير ما يجيده".

ثم هناك ربان من دارتموث، كان يعرف كل الموانئ من "سكوتلندا إلى رأس فاينستير، وكل خليج صغير فى بريطانيا واسبانيا". وبعده "دكتور فى الطب"، كان "يعرف علة كل مرض" وكان "ممارساً كاملاً".

غير انه لا يجمل بنا أن نضيع وقتنا مع هؤلاء الناس، إذ تجيء هنا أقوى شخصيات تشوسر رسماً: تلك القطعة من الأنوثة الجريئة البذيئة المليئة حيوية التي تدعى الزوجة القادمة من "بات".

ويا لها من امرأة دائمة الحج! لقد ذهبت إلى أورشليم ثلاث مرات، وذهبت إلى روما وإلى محراب القديس يوحنا في اسبانيا، وإلى كولونيا وبولدينا. لم تكن جميلة، إذ كانت أسنانها كبيرة بعض الشيء، ولكنها كانت تمتطي فرسها بسهولة. وكانت ترتدي معطفاً سابغاً، وعلى رأسها قبعة عريضة مثل الترس و"جونلة فوق أردافها الضخمة، وعند قدميها مهمازان حادان". وكان بوسعها أن تضحك وأن تمرح مع خير الناس، ولم يكن ثمة ما تجهله عن الحب وعثرات حظه، وخير الوسائل لعلاجها.

ثم من ذا الذي يأتي؟ أنه قس أبرشية بلدة، كان - رغم فقره - غنياً بـ "الفكر والعمل المقدس، رجلاً متعلماً، وكاهناً خليقاً أن يعلم إنجيل المسيح عن طيب خاطر". لم يكن ذا مكانة اجتماعية، حيث أن رفيقه كان حراثاً - وهو أخوه - ولكنه مع ذلك يدفع الضرائب المستحقة عليه بسرعة، وعلى استعداد دائم لتقديم المساعدة "من أجل المسيح" بون أجر، إذا كان ذلك في مقدوره". وكان هناك أيضاً عمدة (مأمور مقاطعة) وطحان وداع (أى موظف فى البلاط الكنسى) وغافر الذنوب (أى رجل يبيع صكوك لغفران الذنوب المرتكبة) وتابع "شخصى، ثم لا مزيد".

تلك الليلة التى اجتمعوا فيها جميعاً وتعيشوا عشاء جيداً ومتأخراً - هناهم المضيف - واسمه هنرى بيلي - فى البداية على مظهرهم الجميل "ثم اقترح أن يروى كل منهم قصتين، إحداهما فى الطريق إلى كانتربرى والأخرى فى طريق العودة وأن يمنح الذى أو التى يروى أحسن قصة عشاء على حساب الباقيين عندما يجتمع شملهم مرة أخرى فى فندق التابارد - وقد لقي هذا الاقتراح ترحيباً وتطوع المضيف لأن يصحب الحجاج فى طريقهم ويكون حكماً بينهم.

وقد وافقوا على هذا أيضاً، وهكذا أخذوا إلى الراحة، واستيقظوا فى الصباح على صياح الديك. كانت أول محطة لوقوفهم خليقة أن تكون نبع القديس توماس، وهى لا تبعد عنهم أكثر من ميل أو ميلين، حيث يمكنهم أن يحكموا شد أحزمة سروج جيادهم ويعدلوا سروجهم ويسقطوا مطاياهم. وعند كل وقفة يمكننا أن نتخيلهم وقد تجمعوا حول راوى القصص، وكذلك - ليلاً - عندما نزلوا بأحد الفنادق.

ولما كان هناك حوالى ثلاثين شخصاً فى الجماعة، كان ينبغى أن تكون هناك ستون "حكاية" ولكن القصيدة - كما هى موجودة لدينا - لا تحوى سوى ثلاثاً وعشرين

حكاية". وكثير من الحجاج - الحراث ومالك الأراضى الصغير على سبيل المثال - لا يروون حكايات.

وقليلة - إن وجدت - هي القصص التى ابتدعها تشوسر - وكمثل شكسبير، قنع بأن يستعير من عدة مصادر. إن "حكاية الفارس" نسخة مختصرة من كتاباته التالية. وهذه الحكايات عن "الدعارة" - كما يسميها تشوسر - والتى يرويها الطحان ومأمور التنفيذ مدينة لحكايات القارة، ولكن تشوسر أضفى عليها مرحاً يعوض، بعض الشيء، طيشها غير المعقول. إن اليسون بطة "حكاية الطحان" مخلوق مبهج بصورة خاصة، فهذه الزوجة التى يبلغ عمرها ثمانية عشر عاماً، ذات جسد زلق كابن عرس، عيناها سوداوان مثل البرقوق وفمها عذب كذخيرة من التفاح بين التبن.

ومن بين كل المساهمات فى هذه المجموعة المتنوعة، فإن أبرزها هي زوجة باث وليس ذلك راجعاً إلى الحكاية الفعلية التى روتها وإنما إلى الفاتحة الطويلة التى تلقىها وقد دعيت أول ترجمة ذاتية فى القصة الانجليزية، وهى تكشف عن امرأة ناضجة دافئة حارة العواطف "كل امرئ كان يروق لى".

ولم تكن تأبه، ما إذا كان قصيراً أو طويلاً، أسود أو أبيض، وما مدى فقره، ما دام يحبني.

هكذا رويت حكاية فى اثر أخرى، إذ اقترب الحجاج من وجهتهم. وأخيراً وصلوا إلى كانتربرى، وفى اليوم التالى انضموا إلى الجمع المتجه إلى القبر المقدس فى الكاتدرائية. وهناك قدموا صلواتهم وقدموا هباتهم واشتروا تذكارات مقدسة وبعد ذلك عادوا إلى الخان وتعيشوا جيداً. وما ان انبلج نور الصباح حتى شرعوا فى رحلة العودة.

حدث هذا كله منذ ٦٠٠ سنة واستمر ١٥٠ عاماً بعد عصر تشوسر. ثم جاءت حركة الإصلاح وكسر تابوت الشهيد ونهب، ولم يعد الحجاج يأتون. ولكن ما كان لشيء أن يقضى على القصص التى رويت فى طريق الحج.

إن "حكايات كانتربرى" هي التذكارات الحية أبداً والشمينة لربيع الشعر الانجليزى.

"الكوميديا الإلهية" لدانتى أليجيرى

تقديم

كوميديا دانتى الإلهية أثر نفيس لذلك "الفلورنسى مولداً لا خلقاً"، وأية الأدب الإيطالى التى تنظر - مثل الإله يانوس - إلى العصور الوسطى بوجه، وإلى عصر النهضة بوجه آخر. "الكوميديا" - كما يقول حسن عثمان مترجمها إلى العربية - "كاتدرائية ضخمة وعمارة شائقة، متناسقة البناء مترابطة الأجزاء، يعتمد فيها السابق واللاحق بعضه على بعض، وجعل دانتى فيها الإنسان والدنيا والآخرة والعالم والله فى بؤرة واحدة، ووضع فى إطارها العام كل المعارف والجزئيات الدقيقة المادية والمعنوية" (مقدمة: الجحيم، دار المعارف ١٩٨٨). هى رحلة إلى العالم الآخر وتناول لأدق مشاكل اللاهوت الكاثوليكي، وقضايا الأخلاق، وصراعات الجسد والعقل والضمير. وفى هذا الفصل يلقي رونالد ست الضوء على خلفية "الكوميديا" وسيرة دانتى وأهم خيوطها وتقنياتها.

الكوميديا الإلهية

لدانتى أليجيرى

لو وضعنا حداً لفترة الأدب الوسيط، لأمكن القول بأن "الكوميديا الإلهية" لدانتى قد وضعت حداً لها، فى ذروة مجيدة، فهنا نجد أن أعظم وأفضل ما فى الفكر والعمل الذى ازدهر فى حقبة الألف سنة بين سقوط الامبراطورية الرومانية ونهاية القرن الثالث عشر، قد اكتسب حيوية جديدة ومنح عاطفة شعرية، ومن بين كل الشخصيات العظيمة التى تزين موكب الأدب بأكمله، يتقاسم دانتى مكاناً مساوياً مع شكسبير، ولحسن الحظ، فإن نقص التفاصيل المتوافرة عن حياة شكسبير لا ينطبق على دانتى، الذى ينكشف لنا باعتباره بطلاً لواحدة من أغرب وأجمل قصص الحب فى العالم.

ولد دانتى فى فلورنسا عام ١٢٦٥، وهو ابن أسرة عريقة أصابها الفقر، وإذ خدم فى فرق فرسان فلورنسا وفى معركة كامبالدانو عام ١٢٨٩ فإنه من ١٢٩٥ فصاعداً،

بدأ يسهم بنصيب فى الحياة السياسية، ولمدة شهرين من عام ١٣٠٠ كان عضواً فى هيئة الحكام الرئيسية لجمهورية فلورنسا.

وفى هذا الوقت كانت الانقسامات السياسية تمزق فلورنسا، وكان دانتي يؤيد الحزب الدستورى المقاوم للتدخل البابوى، وفى أكتوبر ١٣٠١ خرج مع اثنين آخرين فى وفد إلى الباب بونيفانشى الثامن لكى يثثوه عن إرسال شارل فالوا - لصنع السلام - إلى توسكانيا، وأثناء غياب دانتي، دخل شارل فلورنسا، وتلى ذلك حرمان عام لدانتي من سيادة القانون، واعتقل دانتي بتهمة رشوة كاذبة، وحكم عليه بغرامة كبيرة، ونفى سنتين، وأقصى عن كل منصب عام بمرسوم صادر فى ٢٧ يناير ١٣٠٢، وحكم عليه بمرسوم ثان صادر فى ١٠ مارس بالحرق حياً، إذا وقع فى أيدي الحزب الحاكم. وفى بداية الأمر، انضم دانتي إلى زملائه فى محاولة للعودة إلى فلورنسا بقوة السلاح، ولكنه سرعان ما انفصل عنهم، هائماً على وجهه "حاجاً، يكاد يكون متسولاً" عبر شمال ووسط إيطاليا. وفى السنوات الثماني التالية، كتب عدداً من الرسائل باللاتينية.

أعاد انتخاب هنرى لكسمبور إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة فى ١٣١٠ دانتي إلى السياسة العامة، ولكن موت هنرى - بعد ذلك بسنتين - حطم كل آمال دانتي. ورغم انه قد أعلن صدور عفو عام عن كل المنفيين فى ١٣١٥، فقد أبى دانتي أن يعود إلى فلورنسا، بشروط لا تعترف ببراعته، وإذ رفض دعوة رسمية إلى فلورنسا، حكم عليه بالإعدام مرة أخرى، وقضى عليه هذا - من الناحية الفعلية - بالنفى المستمر.

كان قد اكتسب سمعة كشاعر بكتابه "الحياة الجديدة" منذ عام ١٢٩٢، و"الحياة الجديدة" مجموعة من القصائد الغنائية، صيغت على شكل سرد قصصى نثرى، تحدث - على نحو صوفى - عن قصة حبه لبياتريش، وتنتهى بالإشارة إلى "رؤيا مدهشة" ووعده بأن "يقول عنها ما لم يقل قط عن أى امرأة". وأثناء المرحلة الأخيرة من فترة نفيه، بدأ يحقق وعده فى "الكوميديا الإلهية" التى لم يتمها إلا قبل وفاته فى ١٣٢١ بشهور قليلة.

التقى دانتي ببياتريش لأول مرة عندما كانت فى التاسعة وكانت فى مثل سنه، ولم يتحدث الطفلان ولكن دانتي يقول: "منذ ذلك اليوم، هيمن الحب على روحى تماماً". وانقضت تسع سنوات قبل أن يراها الشاعر مرة أخرى. كانت تلبس الأبيض، وتسير مع سيدتين أكبر سناً فى شوارع فلورنسا.

ومرة أخرى لم يتحدث، ولكنها "حولت عينيها إلى هناك، حيث كنت أقف شديد الخجل، وبأدبها الذى لا يوصف، حيتتى وهى تمشى مشية بالغة الفضية حتى لاح - عند ذاك وهناك - انى أبصر حدود الغبطة". وطوال حياته كلها، لم ير بياتريش سوى مرة أخرى، بعد ذلك.

تزوجت بياتريش - التى عرفنا ان اسمها بيتش بورتينارى - وتوفيت عندما كانت فى الخامسة والثلاثين. وإذ علم دانتى بموتها كتب "عندما فقدت أول بهجة لروحي، ظلت وقد اخترقتنى الحزن إلى الحد الذى لم تجد معه تعزية".

ظهرت "الحياة الجديدة" بعد عامين من وفاة بياتريش. وفى نفس العام الذى أعلن فيه حبه لها، فى بعض من أجمل الغنائيات المكتوبة بأى لغة، اقترن بسيدة فلورنسية نبيلة المحتد، هى جيما دوناتى، وأنجب منها ولدين وبنيتين.

ولا بد أن متاعبه السياسية هى المسئولة عن عدم إنتاجه شعراً فى الفترة ما بين ١٢٩٢ و"الكوميديا الإلهية". فليس قبل تخليه عن كل أمل فى التأثير فى المشهد السياسى، تحرر ذهنه وتمكن من أن يتحرك - مرة أخرى - إلى هواه الأسر والمهم: محبوبته بياتريش.

إن "الكوميديا الإلهية" وصف للنعيم والجحيم والمطهر. وإذا أخذناها بمعناها الحرفى، فسنجد انها رؤيا لحالة أرواح البشر بعد الموت. ولكنها أكبر من هذا، فهى أمثلة رمزية تبين حاجة الإنسان إلى الاستتارة والإرشاد الروحي.

إن الشاعر - إذ يضل طريقه فى غابة مظلمة - يلتقى بشاعر روما القديمة العظيم: فرجيل الذى يقدم عمله "الإنيايدة" أيضاً رؤيا لحياة الإنسان بعد الموت من وجهة النظر الوثنية. ويعد فرجيل بأن يريه عقوبات الجحيم، ويقوده إلى بوابة الجحيم التى نقش فوقها هذه الكلمات: "أيها الداخلون هنا، اهجروا كل أمل".

وبعد مسافة قصيرة، يصلان إلى قاعة مدخل الجحيم، وهى سهل مظلم نجد فيه أرواح الأنانيين والكسالى - وقد لدغتها الدبابير والزنابير - تجرى إلى الأبد وراء علم دوار.

وإذ يعبران السهل، يصلان إلى نهر أخيرون، نهر الأسف، حيث المعداوى خارون - وهو عجوز عنيف له عينان كعجلات من لهب - مشغول بنقل جموع من الضارعين عبر النهر. وعلى الجانب الآخر، تدخل الأرواح الليمبو، وهو أول دوائر الجحيم.

وفى الليمبو يجد دانتى أرواح عظماء الوثنيين الذين ألزموا هذا المكان - رغم عظمتهم ونبيلهم فى حياتهم - لأنهم لم يعمدوا. ومن بينهم نجد الشعراء الكلاسيكيين العظماء: هوراس وأوفيد وهوميروس الذين يرحبون بدانتى على انه شاعر مثلهم.

وإذ يتقدمان، يقود فرجيل دانتى إلى الدائرة الثانية من الجحيم، حيث يحرس مدخلها كلب هائل له وجه إنسى: إنه مينوس قاضى الجحيم.

وهنا يعاقب مشاهير العشاق المذنبين من العصور الماضية، بأن تدفعهم رياح قوية.

ومن بين هؤلاء "الخطاة الجسديين" سميراميس وكليوباترا وهيلين وباريس وتريستان وايزولدو وفى المحل الأول - فرانثيسكا ريميني وعاشقها باولو. ولا يلبث وصف فرانثيسكا للطريقة التى فاجأها بها زوجها - جون الأعرج - وقتلها أن يجعل دانتى يغشى عليه، شفقة، وهذه القطعة واحدة من أمجد قطع العمل بأكمله:

وإذ يسترد دانتى وعيه يجد نفسه فى ثالث دوائر الجحيم، حيث أصحاب البطنة يرقدون فى الوحل، تحت مطر مستمر من البرد والجليد والماء القذر، بينما الكلب العملاق كيربيروس ينبح ويكشر لهم عن أنيابه. وفى الدائرة الرابعة، يرى المبذرين والبخلاء الذين يقضون وقتهم فى دحرجة جلاميد ضخمة يرتطم بعضها ببعض.

وبعد ذلك يصلان إلى الستيكس، المستنقع الذى يتلوى فيه المكتئبون والغاضبون ويتحاربون. وأخيراً يصلان إلى برج عال تلمع منه منارتان. ويأخذهما المعداوى فليجياس عبر البحيرة إلى مدخل ديس مدينة الشيطان التى يحرس بواباتها جمع من الشياطين. وبيعثر ملاك - يمر عبر البحيرة دون أن تبتل قدماه - هذه الهولات عن طريق المسافرين.

وإذ يغادران المدينة، من طريق هوة من الصخور المكسورة، يصلان إلى نهر من الدم يقف فيه الطغاة، بينما فرق من القناطير - يقودها خيرون - تركض على الضفة، وتفوق إلى الخطاة سهامها. وبعد ذلك يلتقون بالمنتحرين الذين تجمدت أرواحهم على شكل أشجار. ووراء الغابة، يتبسط سهل عار من الرمال النارية، حيث يقف مرتكبو العنف تحت وابل أبدى بطل من الشعلات.

وإذ يمضى الشاعران عبر ضفة نهر الدم، يصلان إلى المكان الذى ينصب فيه شلال فى الخليج. وهنا يلقي فرجيل بحزام دانتى فى الماء وسرعان ما يسبح الوحش جيريون نحوهما. فيمتطيانه ويحملان إلى الدائرة الثامنة، حيث الغواة والمتملقون والأنبياء الكذبة يمرون بعقوباتهم الشريرة المتنوعة، ويصلان إلى الدائرة التاسعة من منطقة المنافقين واللصوص ومشيرى السوء ودعاة الانقسام، وأحدهم - وقد ثار على هنرى الثامن ملك إنجلترا - يمسك رأسه المقطوعة، من الشعر كى يتحدث إلى دانتى.

وهنا يصل أذانهما صوت بوق عظيم كالرعد، ويريان ثلاثة عمالقة يقفون على حافة أدنى حفر الجحيم. ويضعهما أحدهم - وهو أننيوس - على قاع الحفرة، وهى بحر من الثلج الأبدى، تلوح فيه أشكال المعذبين.

ومن هنا يصلان إلى أعماق الجحيم ذاتها، حيث الجوديكما مكان الخونة، وفي قلب مركزه يقف الشيطان كبير الخونة، وهو يمضغ ثلاثة خطاة بين فكيه الكبيرين، ويرسل من جناحيه الواسعين - كجناحي خفاش - هبة ثلجية تجمد البصر.

وإذ يمر الشاعران بالشيطان، يمضيان عبر طريق طويل منحدر:

إلى أن رأينا - على امتداد البصر - أضواء السماء الجميلة

تهبط عبر فتحة دائرية في الكهف:

وإذ خرجنا من هناك، رأينا النجوم مرة أخرى.

وأخيراً يخرجان قرب تل المطهر، وعلى خلاف غيره من كتاب العصور الوسطى، يضع دانتي المطهر في الهواء الطلق، وحول جوانب جبله المنحدرة، تجري سبع دوائر، يقابل كل منها إحدى الخطايا السبع المهلكة. وفي الشرفات الدنيا، يكفر عن خطايا الروح، وفي الرابعة عن الكسل، وهي خطيئة روحية وبدنية معاً، وفي الثلاث العليا عن خطايا الجسد.

وبعد مرورهما بهذه الشرفات، يدخلان الفردوس الأرضي حيث يرى دانتي الموكب الصوفي الذي يمثل مسيرة الكنيسة المظفرة، وفي نهاية هذا الموكب، تلوح بياتريش في مركبة، محفوفة بمائة ملاك، يغنون وينثرون الأزهار. إنها متسربة بألوان صوفية، حمراء وبيضاء وخضراء، ومتوجة بإكليل من أوراق الزيتون: رمز الحكمة والسلام. وعندما تظهر، يختفي فيرجيل ليعود إلى الليمبو، الذي أقبل منه لكي يقود رفيقه الشاعر عبر الجحيم والمطهر.

والقسم الثالث من "الكوميديا الإلهية": "الفردوس" هو فخرها الذي يتوجها. ففي صحبة بياتريش التي أصبحت مرشدته الآن، يمر دانتي عبر تسع سموات، هي بمثابة دوائر تدور حول أرضنا، إلى أن يصل السماء الأخيرة التي لا تتحرك: مثوى الله. إن السموات الثماني الدنيا يمكن أن ترى من الأرض. وفوقها سماء البلور التي توجه حركاتها دورات كل السموات الأخرى يومياً. وهنا نجد بدايات الطبيعة، فمنها ينبعث الزمن والحركة وكل المؤثرات السماوية المحركة للعالم.

ومن فوقها، وتلك ذروة الرؤيا، بحر لا نهائي لا يتحرك من المحبة المقدسة، حيث يبارك الرب القديسين والملائكة في رؤيا ماهيته.

وجهه شراح دانتى القدماء كثيراً من الاهتمام إلى لاهوته وميتافيزيقاه واستخدامه للأمثلة الرمزية وما إلى ذلك. لم يكونوا ينظرون إليه على أنه شاعر عظيم قدر ما كانوا ينظرون إليه على أنه ساحر يستمدون النبوءات من منظوماته. فهذا يذهب إلى أن بياتريش تمثل الكنيسة، وذاك يقول إنها تشخيص للمحبة الإلهية. ولسنا نستطيع أن ننظر إليها على هذا النحو فى عصرنا الحديث هذا، ولكن هذا لا ينتقص من عظمتها الحقّة.

والحق أن "الكوميديا الإلهية" جسر بين عصرين: إن تصورها لأساس الصلاح على أنه الأخلاق أكثر منه الاعتقاد، كان سابقاً لأفكار المذهب الإنسانى الجديدة. وهى - فى المحل الأول - قصيدة كبيرة قوية، قصة أفراح وأسى أبدى، ليس لها نظير أو معادل فى الأدب العالمى.

عقل شكسبير

تقديم

هذه مقالة عن وليم شكسبير من قلم جون درينكوتر (١٨٨٢-١٩٣٧) وهو شاعر وكاتب مسرحي وناقد وممثل انجليزى عرف بغزارة إنتاجه ومساهماته فى كتاب "الشعر الجورجى" (أى الشعر الانجليزى فى عصر الملك جورج الخامس) بأجزائه الخمسة. له مسرحيات تاريخية عن إبراهيم لنكون، وأولفر كرومويل، ومارى ستيوارت ملكة الاسكتلنديين، وكوميديا ناجحة "عصفور فى اليد". كما أخرج دراسات نقدية عن وليم موريس وسونبرن ولورد بيرون وصمويل ييبس (صاحب اليوميات المشهورة) وشكسبير. وله سيرة ذاتية لم تكتمل صدر منها جزءان هما "الميراث" (١٩٣١) و"الاكتشاف" (١٩٣٢).

عقل شكسبير

الفلسفة، كما يقول القاموس، هى "علم الوجود من حيث هو وجود: ومعرفة علل وقوانين الظواهر كلها". وأنا أعتبر أن هذا يعنى أن الفلسفة معنية باستخراج المبادئ المجردة من أمثلة معينة. وأعترف بأن محاولاتي قراءة الفلاسفة لم تكن مجزية جداً، وذلك أساساً لأنى - فى أغلب الوقت - لم أتمكن من فهم ما كانوا يقولونه. ومن حسن الحظ، بالنسبة لحاجاتي الحالية، انى لا أجد مناسبة لتجاوز مدى معرفتى، إنى أعرف - على الأقل - ما تسن الفلسفة لنفسها، فى المحل الأول، أن تقوم به، وأعرف أنه ليس ما يسن الشاعر لنفسه، فى المحل الأول، أن يفعله. ولما لم يكن عقل الإنسان آلة وإنما كائناً عضوياً مرناً، فإن كل عقل - فيما أظن - خليق أن يكون جزءاً من كل شىء، ومن شأن الفيلسوف والشاعر - أن يجنح كل منهما من طريق المصادفة أو التخطيط - المرة تلو المرة - إلى منطقة الآخر. ولكن التفرقة - أساساً - واضحة بما فيه الكفاية.

إن هدف الشعر هو أن يرى - على أشد الأنحاء الممكنة حدة - تلك الأمثلة الخاصة التى تصوغ منها الفلسفة مبادئها وأن يضيف عليها أكثر الصور التى يمكنه

ابتداعها لفتاً للنظر. فهو ليس معنياً بعلم جميع الظواهر وقوانينها قدر ما هو معني بالظواهر ذاتها. ويؤمن الشاعر بأن رؤية الشيء على نحو حي بمثابة فهم له وأنه في صورة الشيء ذاته تنكشف العلل والقوانين التي تحكم طبيعته. إن تمثيل الشيء المرئي هو وظيفة فنه، وإنها لمهمة معقدة إلى غير حد. إنها من التعقيد إلى الحد الذي يجعل الشاعر يعمد إلى وسيلة شائعة هي أن يمثل الشيء المرئي من طريق وضع شيء غيره أمامنا.

وأنا أدرك أن الشعر يلوح، دائماً، متجهاً وراء هذه المهمة أو بعيداً عنها. إنه يرجم بالظن ويقطع بالرأي ويطمح ويشكو. ومع ذلك فإن الشرط المتحكم في كينونته، والذي يجب أن يعود إليه دائماً في خضوع، هو هذا الإدراك والتصوير للظواهر. ولا حاجة بنا إلى أن نضيف أن هذا ليس مقصوداً على الظواهر المادية، حيث أن الوقوع في الحب، مثلاً، يمكن أن يكون الشيء المدرك والمصور.

وعلى ذلك فإن مقياس عقل الشاعر ليس استعداده للتجريد الفلسفي، وإنما قدرته على تلقي انطباعات حية من مجموعة عظيمة التنوع من الظواهر والانطباعات التي يعكف عليها فنه عند خلق شعره. ومن المحتمل أن عقل شكسبير كان، من هذه الزاوية، أغنى العقول التي عرفها العالم.

لم يكن هناك شيء يفلت من تلك النظرة المشتعلة، ذلك التأمل المنتبه، إن ملامح كل ظاهرة كان يلتقي بها، كانت تُسجل في عقله بإخلاص لا نظير له. إن العادات والخلق والوجوه والأزياء والمناظر الطبيعية والانفعالات وتغيرات الفصول وشئون الدولة والأحداث المشهورة والتقارير المسموعة والسجلات الاخبارية المقروءة والمرور في الشوارع والنجوم في السماء والبؤس والأبهة والرذيلة والشرف والصحة والمرض والحيوية والضعف والروائح الكريهة والروائح العذبة، والمكر والشفقة والطيور والحيوانات والألعاب – وكل شكل ووضع وعنصر في خبرته اليومية المتلهفة قد غدت صورة ثابتة ولامعة في ذهنه لكي يستخدمها على نحو ما يتطلبه فنه. وهناك كانت تمر بتمحيص وتعديلات لا نهاية لها، يضيء أحدها صاحبه، وتتشكل مادة الحياة ببطء وبخصوصية غير مسبقة – مع ذلك – نحو أغراض الفن المنظمة تنظيماً صارماً، وشكسبير – في هذا الصدد – قد فعل ما يفعله سائر الشعراء، ولكنه فاقهم جميعاً في الوفرة والدقة اللذين سجل بهما صوره.

ج.ب. هاريسون

أسطورة شكسبير

تقديم

هذا هو الفصل الأول من كتاب "التعريف بشكسبير"، وهو - كما يتضح من عنوانه - مدخل لدراسة شكسبير يراود منه تبصير جمهوره القراء بأهم الحقائق المتصلة به. والكتاب من تأليف الدكتور ج.ب. هاريسون المعروف بتخصصه فى دراسة الدراما الإليزابيثية. وقد ولد المؤلف عام ١٨٩٤ والتحق بالجيش الانجليزى فى الفترة الممتدة من ١٩١٤ إلى ١٩١٩ حيث اشتغل فى الهند وبلاد ما بين النهرين. وفى عام ١٩١٩ عاد إلى كامبردج حيث درس الأدب الانجليزى واشتغل أستاذاً فى جامعة لندن. حتى إذا نشبت الحرب العالمية الثانية عاد إلى الجيش واشتغل فى المخابرات. وفى عام ١٩٤٣ ترك الجيش ليشغل منصب رئيس قسم اللغة الانجليزية وأدائها فى جامعة الملكة بكندا. وفى ١٩٤٤ صار أستاذاً للأدب الانجليزى بجامعة متشجان. ومن أهم كتبه "يوميات إليزابيثية وجيمسية" حيث يتعقب - فى خمسة مجلدات - أهم الأحداث التى أثرت فى شكسبير ومعاصريه. ومن مؤلفاته الأخرى: "شكسبير أثناء العمل"، "مأسى شكسبير"، "حياة ووفاء روبرت دفارو"، "مسرحيات وممثلون من العصر الإليزابيثى". والأستاذ هاريسون - إلى جانب ذلك - هو المشرف على إصدار مسرحيات شكسبير فى سلسلة (بنجوين).

صدر كتاب "التعريف بشكسبير" لأول مرة عام ١٩٣٩ وأعيد طبعه فى عامى ١٩٤١، ١٩٤٨ ثم صدرت منه طبعة منقحة عام ١٩٥٤ وأعيد طبعها فى ١٩٥٧، ١٩٥٩، ١٩٦٢، ١٩٦٣ ويتألف الكتاب من تصدير، فثمانية فصول هى: "أسطورة شكسبير"، "المواد الموجودة لدينا عن حياة شكسبير"، "تناول المحدثين لشكسبير"، "فرقة شكسبير"، "المسرح الإليزابيثى"، "الأعمال الشكسبيرية"، "تطوير أسلوب شكسبير"، "تحرير أعمال شكسبير"، "فبيليو جرافيا مختارة".

أسطورة شكسبير

ليس فى العالم الناطق بالانجليزية بيت مؤثث على الوجه الأكمل إلا ويحوى نسخة من الكتاب المقدس وأخرى من "أعمال وليم شكسبير". وعلى الرغم من أن الظن

لا يتجه دائماً إلى وجوب قراءة هذين الكتابين في سنوات النضج فإن وجودهما أمر ضرورى باعتبارهما رمزاً لثقافة الإنجليز ودينهم.

إن شكسبير لم يكن يعد دائماً شخصية رمزية كما هو الآن. فقد كان ممثلاً وكاتباً مسرحياً في وقت لم يكن الممثلون فيه - ولا كان المسرح - يحظون بالاحترام أو يتمتعون بأى أهمية. ولم تظهر الفكرة القائلة بأن عبقريته هى أسمى عبقریات الجنس الانجليزى إلا بعد وفاته بأكثر من قرن. على أن الرأى قد استقر استقراراً وطيداً منذ ذلك الحين على أنه لا يمكن لطالب من الطلاب أن يتجنب الدراسة المتصلة لمسرحية واحدة من مسرحياته على الأقل.

على أن أول إشارة عامة إلى شكسبير كانت معادية قاسية، ففي خريف ١٥٩٢ كان روبرت جرین - أكثر كتاب جيله شعبية - يرقد معدماً يستوفى أنفاسه، وكان جرین من رجال جامعة كامبردج وقد كتب عدة مسرحيات ناجحة واغتنى الممثلون ببناات أفكاره بينما ظل هو مهجوراً وحيداً. وقد كتب رسالة إلى ثلاثة من أصدقائه ممن ساهموا بدورهم فى تكوين ثروة الممثلين يحذره من أن يصيبهم ما أصاب حظه من عثار: "أليس من الغريب أننى أنا الذى كنت قبلة أنظارهم جميعاً، وأليس من الغريب بالمثل أنكم أنتم الذين كنتم قبلة أنظارهم جميعاً، ستجدون أنفسكم (لو انكم كنتم فى حالتى الراهنة) مهجورين منهم جميعاً؟". لقد وقع ظلم عظيم. ويمضى جرین قائلاً: "أجل لا تثقوا بهم. فهناك غراب يحدث يتجمل بريشنا ويظن أنه بمثل قوله "قلب نمر ملفوف فى ثياب ممثل" قادر على أن يفخر بشعره المرسل كما يفخر أحسنكم وغروره يزين له انه الوحيد الذى يهز المناظر هزاً فى هذا البلد".

ولم يكن شكسبير فى هذا الوقت إلا ناشئاً، وكانت مسرحياته عن "هنرى السادس"، لا سيما أولها، وقد أخرجت لأول مرة فى مارس ١٥٩٢، قد لقيت نجاحاً مذكوراً وإن لم يكن قد كتب بعد شيئاً عن مسرحياته التى أذاعت شهرته.

وبعد ذلك بست سنوات أى فى ١٥٩٨ أخرج دارس شاب يدعى فرانسيس ميرز كتاباً عنوانه Palladis Tamia وهو مجلد أنيق يتألف مما سماه "متشابهات". كان ديواناً يحوى نماذج من أفن الكتب التى انتقاها من أكثر من مائة وخمسين كاتباً وأضاف إليها فصلاً عنوانه "حديث مقارن عن شعرائنا الإنجليز والشعراء الإغريق واللاتين والإيطاليين". وكان يسيراً على شكسبير أن يكون الأثير لديه بين الكتاب الإنجليز، وقد أثنى عليه باعتباره واحداً من ثمانية "اغتنى بهم اللسان الانجليزى غنى كبيراً واكتسب

بهم زينات نادرة وثياباً براقاً اكتساباً بديعاً. كما أثنى عليه باعتباره واحداً من خمسة امتازوا في الشعر الغنائى وواحداً من ثلاثة عشر كاتباً هم "خير كتاب المأساة عندنا". والأكثر من ذلك هو أن ميرز اختاره كي يخصه بالذكر على خلاف الآخرين:

"وكما أن روح إيفوريوس كان يظن بها الحلول فى فيثاغورس كذلك فإن روح أوفيد العذبة الذكية تحل فى لسان شكسبير العذب المسكر. انظر إلى "فينوس وأدونيس" و"لوكريس" وسوناتاته المسكرة التى يتداولها خاصة أصدقائه.

"وكما أن بلاوتوس وسنيكا يعدان خير كتاب الملهاة والمأساة بين اللاتين فإن شكسبير بين الإنجليز هو الأكثر امتيازاً فى كلا النوعين على المسرح. انظر من ملاحيه "سيدان من فيرونا" و"الأخطاء" و"خاب سعى العشاق" و"نجح سعى العشاق" و"حلم ليلة صيف" و"تاجر البندقية" وانظر مآسيه "رتشارد الثانى" و"رتشارد الثالث" و"هنرى الرابع" و"الملك جون" و"تيتوس أندرونيكوس" و"روميو وجوليت".

وكما قال ابيوس ستولو إن الربات كن بحيث يتحدثن بلسان بلاوتوس لو انهم كن يتكلمن اللاتينية فإنى أقول إن الربات كن بحيث يقلن عبارات شكسبير الفاتنة لو انهن كن يتكلمن الانجليزية".

وبعد ذلك بأربعة عشر عاماً كان شكسبير قد أصبح ينتمى إلى جيل الكتاب المسرحيين الأقدم عهداً وفقد جزءاً من شعبيته. فعندما نشر جون وبستر مسرحية "الشيطنان البيضاء" ١٦١٢ أثنى على ذلك الأسلوب الملآن العالى لأستاذنا تشابمان وتلك الأعمال المحكمة الصنع الفاهمة لأستاذنا بن جونسون وتواليف أستاذنا الجديرين بالامتياز بومونت وفلتشر اللذين لا يقلان عن ذكرتهم وأخيراً (ولسنا نخطئ بوضعهم فى نهاية القائمة) المجهود السديد الوفير لمستر شكسبير ومستر ديكر ومستر هيوود".

وفى ١٦٢٣ (أى بعد وفاة شكسبير بسبعة أعوام) ظهر أول الصحائف أو أول مجموعة من مسرحياته فى مجلد واحد. وقد صدر بتحيات شعرية متنوعة تحوى قصيدة رسمية فى ذكره بقلم بن جونسون وتعد أسمى تلك التحيات وأفخرها. على أن بن جونسون فى أحاديثه الخاصة كان أكثر نقداً لشكسبير. ففى كتابه "الاكتشافات" - وهو مجموعة ملاحظات ومذكرات - وقد نشر عام ١٦٤١، بعد وفاته، نجده يسجل ما يلى:

"أذكر أن الممثلين كانوا يقولون على سبيل تكريم شكسبير إنه فى كتاباته (أو أى شىء يكتبه) لم يشطب سطرأ واحداً. وكنت أجيبهم بأنه كان من الأفضل لو شطب ألف

سطر. وكانوا يظنون قولى هذا صادراً عن حقد. ولم أخبر الأجيال الخالفة بذلك إلا لجهل من يختارون مثل تلك المناسبة كى يثنوا على صديقهم بما هو أكبر عيوبه وإلا لأبرر إخلاصى له فقد أحببت الرجل وإنى أجل ذكره (إلى حد العبادة من هذه الناحية) كائى شخص آخر. لقد كان وبالتأكيد أميناً حر الطبيعة طليقها وكان خياله ممتازاً وأفكاره جريئة وتعبيراته رقيقة: وفى كل وقت تفيض فى يسر حتى ليلزم أحياناً أن يوقفه أحد. Sufflaminatus erat كما قال أوغسطس لها تريوس. وكان ذكاؤه طوع إرادته فليت قياده كان كذلك. وكثيراً ما كان يقع فى هذه الأشياء فيثير الضحك كذلك الذى قاله على لسان قيصر حين قال له شخص آخر: "أى قيصر إنك لتخطئ فى حقى" فأجاب: "إن قيصر لم يخطئ فى حق أحد قط إلا إذا كان هناك ما يبرر ذلك" وما إلى ذلك مما كان مضحكاً. غير انه افتدى رذائله بفضائله وكان فيه من الصفات الجديرة بالمديح أكثر مما فيه من الصفات التى تستلزم الصفح عنه".

وفى ١٦٦٨ نشر دريدن مقاله النقدى الشهير "مقالة عن الشعر المسرحى" وكان قد مضى حينذاك على وفاة شكسبير اثنان وخمسون عاماً وظهرت خلال تلك الفترة طبعة ثانية وثالثة من صحائفه. وعلى هذا فقد كان شكسبير قريباً من عصر دريدن قرب تنيسون من عصرنا هذا. ولم يكن شكسبير قد أصبح بعد "كلاسيكياً" ذا صفة باقية استقرت بشكل نهائى ولا هو كان وقتها كاتباً حديثاً. وتقدير دريدن له كما عبر عنه فى الحوار يتمثل فيما يلى:

"فإذا بدأنا إذن بشكسبير وجدناه من بين المحدثين جميعاً وربما بين قدامى الشعراء أيضاً الرجل الذى أوتى أرحب الأرواح وأكثرها شمولاً. لقد ظلت صور الطبيعة كلها ماثلة فى مخيلته وكان يرسمها بنجاح لا تعمل فيه. وهو حين يصف أى شئ فإنك لا ترى الشئ فحسب وإنما تحس به أيضاً. والذين يصفونه بنقص التعليم إنما يزكونه أكبر تزكية ممكنة فهو لم يكن بحاجة إلى عدسات الكتب كيما يقرأ الطبيعة. لقد كان ينظر إلى الداخل ويجدها كامنة هنالك. ولست أستطيع أن أزعم أنه يحافظ على مستواه فى كل كتاباته ولو انه كان كذلك لأذيته بمقارنته بأعظم البشر. إنه، فى كثير من الأحيان، سطحي تافه ينحدر بلامحيته الملهوية إلى التوريات وينتفخ جده حتى ليغدو عبارات طنانة. ولكنه عظيم دائماً متى عنت له مناسبة عظيمة. ولا يستطيع أحد بأن يقول إنه عندما كان عقله يجد الموضوع الذى يلائمه لم يكن يرتفع عالياً عن مستوى سائر الشعراء.

عظيم كما أن أشجار السرو أعظم
من الشجيرات الصغيرة

وقد كان مستر هيلز من إيتون يضع هذه الحقيقة في اعتباره حين قال إنه لا يوجد موضوع كتب فيه شاعر من الشعراء إلا وقد عبر عنه شكسبير بطريقة أفضل. ومهما يجمع الرأي الآن على تقديم غيره عليه فإن العصر الذي عاش فيه، وكان فلتشر وبين جونسون من بين معاصريه، لم يضعهما قط على مستوى واحد معه. وعندما كانت سمعة بن في أوج ازدهارها في بلاط الملك السابق كان سير جون سكلنج ومعه أكبر جزء من شعراء البلاط يرون أن شكسبير أفضل من بن بكثير".

وبعد ذلك بإحدى وأربعين سنة، أي عام ١٧٠٩، استقرت مكانة شكسبير في نهاية الأمر ككاتب كلاسي وذلك عندما أخرج نيكولاس رو وهو من كتاب المسرحية في عهد رجوع الملكية أول مجموعة محررة من مسرحيات شكسبير. وكان العهد قد قدم الآن بشكسبير إلى الحد الذي يحتاج معه الجمهور إلى بعض المعلومات عنه وارتقى ذوق قراء المسرحيات كثيراً حتى لم تعد طرق الطباعة الأولى البسيطة ملائمة. وقد أضاف رو إلى طبعته مقدمة قصيرة ترجم فيها لشكسبير وضمنها بعض التزكيات للأجزاء التي أعجبه أكثر من غيرها. وقد راجع النص إلى حد كبير وأضاف أسماء الأماكن إلى المشاهد فضلاً عن التوجيهات المسرحية الجديدة. ويعد رو مسئولاً إلى حد كبير عن الشكل الذي تطبع به مسرحيات شكسبير عادة.

وبعد رو تتابعت طبعات كاملة من مسرحيات شكسبير في تلاحق سريع وأشهرها هي تلك التي أصدرها ألكسندر بوب ما بين ١٧٢٣ و ١٧٢٥ و ثيو بال ١٧٣٣ وهامر ١٧٤٣-١٧٤٤ والدكتور جونسون ١٧٦٥ وإدموند مالون ، ١٧٩٠ وفي الفترة الواقعة ما بين ١٧٠٩ و ١٧٩٩ ظهر ما لا يقل عن ستين طبعة من مسرحياته من كل نوع بما في ذلك إعادة الطبع. وأثناء ذلك القرن انتشرت شهرة شكسبير انتشاراً سريعاً، فبوب - رغم ما كان من قسوته على انحرافات شكسبير "في رأيه" - أثنى عليه ثناء مفرطاً:

"إذا كان هناك كاتب يستحق أن يوصف بالأصالة فهو شكسبير. إن هومر نفسه لم يكن يستمد فنه من ينابيع الطبيعة بهذه التلقائية فقد كان يمر خلال المصافي والقنوات المصرية ولم يكن يأتيه خالياً من بعض أصباغ الثقافة أو بعض أشكال النماذج السابقة عليه. أما شعر شكسبير فوحى على وجه اليقين، إنه ليس محاكياً قدر ما هو أداة للطبيعة. وليس من اليسير القول بأنه يستمد ما يقوله من الطبيعة بقدر ما يمكن القول بأن الطبيعة هي التي تتكلم من خلاله. إن شخوصه قريبة من الطبيعة ذاتها حتى أننا لنسئ إليها لو سميناهم نسخاً من الطبيعة أو أي اسم آخر بعيد عن الحقيقة.

أما شخوص من عداه من الشعراء فهي تحمل شبهاً دائماً يثبت أنهم يتلقونها عن بعضهم وأنهم لم يكونوا سوى مخرجين لعدة نسخ من صورة واحدة. إن صورهم كلها - كقوس قزح الوهمى - ليست إلا انعكاساً لانعكاس. أما شكسبير فكل شخصية مفردة عنده قائمة برأسها كما فى الحياة نفسها. إنه لمن المستحيل أن يتطابق عنده اثنان. وأى شخصيتين من شخصياته تظهرهما علاقاتهما أو قرابتهما من أى ناحية فى صورة التوأمين لن يلبثا عند المقارنة أن يتمايزا إلى حد كبير. وينبغى أن نضيف إلى حياة شخوصه وتنوعها حفاظه المدهش عليها وهو الذى يسرى فى مسرحياته كلها حتى لاؤمن بأنه لو حدث وطبعت كل أحاديث شخصياته دون ذكر أسماء قائلها لاستطاع المرء فى ثقة أن ينسب كل حديث إلى قائله.

أما سيطرته على عواطفنا فهي ما لم يبرزه فيه أحد أو يكشف عنه بمثل هذا العدد المختلف من الأمثلة. على أننا لا نرى فى كل مسرحياته أى تعمل أو مجهودات يراد بها إبراز ذلك أو إعداد يؤدى بحدسنا إلى الأثر المطلوب أو إدراك له يفضى إليه: لكن القلب يتضخم والدموع تنبثق عند المواضع المناسبة تماماً. إننا ندهش ونبكي لحظتها ولكننا حين نعمل الفكر نجد أنفسنا محقين فى عواطفنا وأننا كنا خليقين بأن ندهش لو لم نبك عند تلك اللحظة بالضبط".

وفى ١٧٦٥ كتب الدكتور جونسون مقدمته الشهيرة لأعمال شكسبير. ولم يكن جونسون مسرفاً قط فى مديحه بل كان ينقد فى حرية. وكان شكسبير قد غدا آنذاك كلاسيكياً بلا جدال أو كما يقول جونسون بأسلوبه الجهير:

"إن الشاعر الذى أخذت على عاتقى مراجعة أعماله قد بدأ الآن يكتسب مقام القدماء وصار امتياز الشهرة الراسخة والتوقير المكتسب بطول المدة حقاً من حقوقه. لقد عاش طويلاً بعد عصره وذلك معيار القيمة الأدبية عادة. وأى مزايا قد يكون ظفر بها نتيجة للإشارات الشخصية أو العادات المحلية أو الآراء الوقتية قد ضاعت منذ سنين طويلة كما أن كل موضوع للمرح أو باعث على الأسف أمدته بها أنماط الحياة المتكلفة لا يثمران الآن غير إخفاء المشاهد التى كانتا تضيئانها أيضاً. لقد زالت آثار الحظوة والمنافسة الآن وماتت ماثورات صداقاته وعداواته ولم تعد أعماله تعضد رأياً بالحجج وتزود أى زمرة بعبارات القدر. إنها لا تهدد غروراً ولا ترضى خبيثاً ولكنها ما زالت تقرأ لا لسبب غير الرغبة فى الاستمتاع وبالتالي فهي لا تمدح إلا إذا انبعثت المتعة منها. وعلى الرغم من أنها لا تلقى عوناً من نفع أو عاطفة فإنها قد مرت بتغيرات فى الذوق وتغيرات فى الأخلاق وتلفت - أثناء انتقالها من جيل إلى جيل - ألواناً جديدة من التكريم مع كل انتقال.

غير أنه لما كان الحكم الإنساني - رغم اقترابه تدريجياً من مراتب اليقين - غير معصوم أبداً، ولما كان الاستحسان، رغم استمراره طويلاً، قد يكون ناجماً عن التحيز أو مساييرة ما هو شائع فإنه لمن الملائم أن نبحت أي صفات الامتياز الفريدة قد جعل شكسبير يفوز برضاء أبناء وطنه ويحتفظ بهذا الرضا.

ليس هناك ما يسر أناساً كثيرين ويسر طويلاً غير ألوان التمثيل الدقيقة للطبيعة العامة، فالأخلاق الخاصة يمكن أن يعرفها قليلون وبالتالي لا يمكن لغير قليلين أن يحكموا على مدى الدقة في محاكاتها. وألوان الربط - التي يعوزها الاتساق - بين الاختراعات الوهمية قد تكون متعة بعض الوقت نتيجة لتلك الجودة التي بها يرسلنا امتلاء الحياة المؤلف ساعين وراءها. غير أن مباهج العجب المفاجئ سرعان ما تزول ولا يمكن للذهن أن يستقر إلا على ثبات الحقيقة.

وشكسبير يعلو عمن عداه من الكتاب أو الكتاب المحدثين على الأقل بأنه شاعر الطبيعة، إنه الشاعر الذي يرفع أمام قرائه مرآة أمينة للأخلاق والحياة، وشخصه لا تشكلها عادات بقاع معينة لا يمارسها بقية العالم أو مصادفات أنماط عابرة أو آراء وقتية، وإنما هي نتاج الإنسانية العامة وهي ما سيمدنا العالم به على الدوام وما ستجده الملاحظة على الدوام، إن شخصه تتصرف وتتحدث متأثرة بتلك العواطف والمبادئ العامة التي تحرك كل ذهن والتي بها يستمر نظام الحياة كله في حركته، إن الشخصية في كتابات من عداه من الشعراء فردية غالباً ولكنها عند شكسبير نوعية عادة".

وبمجيء عام ١٧٩٠ كان النقاد المثقفون - الحكماء منهم والمتحذلقون - قد قالوا كل ما يمكن أن يقال عن شكسبير وجاء الدور على علماء الآثار وكان أهمهم جورج ستفنز وإدموند مالون، أدرك ستفنز في وقت مبكر كعام ١٧٦٦ أن نص شكسبير قد خسر - مثلاً ربح - من جراء حماس محريه للإصلاح، وعلى ذلك فقد أعاد طبع عشرين مسرحية من الصحائف الأصلية، أما مالون الذي توكد لديه أن تقاليد المسرح قد تغيرت تغيراً كبيراً خلال قرنين فقد كتب سجلاً تاريخياً للمسرح الانجليزي لم يخلفه سجل آخر طوال قرن من الزمن تقريباً.

ومع دورة القرن وتلك الثورة في الاهتمامات التي تسمى - دون أن يبعث ذلك على السعادة دائماً - بالثورة الرومانسية، تغيرت نغمة نقد شكسبير فلم يعد شكسبير هو ذلك الكاتب المسرحي الانجليزي العظيم ولم يعد عبقرية لها أخطاؤها وإنما صار

شخصية شبه إلهية. ويعد صامويل تايلور كولردج المسئول الرئيس عن هذا المفهوم. لقد أعلن في إحدى محاضراته ما يلي:

"من المؤكد أن النقد الوحيد المثمر في حالة شكسبير هو النقد التوقيري. فالانجليزى الذى يمكنه أن يتفوه باسم وليم شكسبير دون احترام أو باحترام متكبر متكلف إنما يقف مجرداً من مؤهلات وظيفته كناقذ. إنه يفتقر إلى حاسة واحدة على الأقل من حواسه وهى الحواس التى يتعين عليه أن يستخدم لغتها. وسوف يتحدث فى أحسن الأحوال ولكن كرجل أعمى بينما خلق النور والظل المتناسق بأكمله وبكل مراوحته الحاذقة بين الألوان المتكاثفة والذائبة ينهض فى صمت أمام نظام أبولو القائم. ومهما تبد قدرتى لمن تابعونى فإنى لأفخر بأنى كنت أول من أعلن على الملأ - حتى آخر الشوط - أن عدم الاتساق والشطحات المفترضة فى شكسبير لا تعدو أن تكون أحلام الحذقة التى استجوبت العقاب لأنه لم يؤت أبعاد البجعة. وفى كل برامج المحاضرات المتتالية التى ألقيتها منذ محاولتى الأولى فى المعهد الملكى كان هدفى وما زال هو أن أثبت أن أحكام شكسبير إنما تتناسب مع عبقريته. لا بل أن عبقريته تكشف عن نفسها فى أحكامه وفى أكثر أشكالها سمواً. وإنى لأعود بمزيد من السرور إلى هذا الموضوع مؤمناً إيماناً واضحاً بأن الحكم الصائب والوعى الواضح بمبررات حكمنا فيما يخص أعمال شكسبير إنما يتضمنان القدرة على الحكم الصائب على كل أعمال الخيال الأخرى ووسائل ذلك، لا أستثنى من قولى غير العلم المجرد وحده".

وبعد كولردج بقرن جرى العرف بين المتحدثين عن شكسبير إلى الجماهير على اتخاذ نغمة الصوت الداعى إلى السكون واستخدام العبارات السامية التى تلائم المناسبات الدينية.

لم يكن شكسبير عند كولردج كاتباً مسرحياً قدر ما كان فيضاً من الألوهية. ولم يضاف شئ كثير إلى المعلومات الموجودة لدينا عن حياة شكسبير منذ عصر رو كما أن النقاد ذوى الميول الرومانسية قد خلقوا صورة خاصة بهم لشكسبير كما يتخيلونه. فكارلايل فى بحثه عن الأبطال يرى فى شكسبير الفلاح الذى غدا نبياً:

"إن أى إنسان ينظر إلى هذا الشكسبير نظرة ذكية خليق بأن يدرك أنه هو أيضاً كان نبياً بطريقته الخاصة، وأن بصيرته كانت أشبه ببصيرة الأنبياء، رغم أنه وجهها وجهة أخرى. ولقد كانت الطبيعة أيضاً تبدو لهذا الرجل شيئاً مقدساً لا ينطق عميقاً كالجحيم وعالياً كالسماء: "نحن من مادة أشبه بتلك التى تصنع الأحلام منها". إن تلك الكتابة فى مقبرة وستمنستر، وهى التى لا يفهمها غير قليلين من قرائها، إنما توافر لها عمق العراف.

حسناً: هذا هو فلاحنا الفقير الآتى من ورويكشير الذى ارتفع إلى مكانة مدير مسرح حتى يعيش دون أن يتسول وهو الذى ألقى عليه إيرل ساوثمبتون بعض النظرات الرحيمة والذى كان السير توماس لوسى - وله ألف شكر - يستعد لإرساله إلى آلة التعذيب! إننا لم نعدده إلهاً كأودين أثناء إقامته بيننا، وهناك الكثير الذى يقال فى هذا الصدد ولكنى سأقول وأكرر: إنه على الرغم من الحالة المحزنة التى ترقد البطولة فيها فى يومنا هذا فإن ما أصبحه هذا الشكسبير بين ظهرانينا لجدير بالتأمل، أى إنجليزى أخرجناه فى وطننا هذا بل أى مليون إنجليزى لسنا على استعداد للتخلى عنهم فى سبيل فلاح ستراتفورد؟ ألا إنه لا توجد فرقة من أعلى الكبراء إلا ونحن على استعداد لأن نبيعها فى سبيله. إنه أعظم شىء حققناه حتى الآن. أما عن كرامتنا بين الأمم الأجنبية باعتباره زينة وطننا الانجليزى فأى شىء لسنا على استعداد للتخلى عنه على ألا نتخلى عن شكسبير؟ الآن تفكروا. ماذا لو اننا سئلنا:

أنتخلون عن إمبراطوريتكم فى الهند أم عن شكسبير أيها الإنجليز؟ أتؤثرون ألا يكون لكم إمبراطورية فى الهند أم تؤثرون ألا يكون لكم شكسبير؟ الحق انه لسؤال خطير، لكن ألسنا من جانبنا مضطرين إلى أن نجيب: سواء كانت لدينا إمبراطورية فى الهند أم لم تكن فنحن لا غنى لنا عن شكسبير، إن إمبراطوريتنا فى الهند ستضيع على أية حال يوماً ما ولكن هذا الشكسبير لا يضيع، إنه باق معنا إلى الأبد، نحن لا غنى لنا عن شكسبيرنا".

كتب هذا الكلام عام ١٨٤٠ وفى ١٨٧٥ تضاعلت قامة الشخصية العظيمة بعض الشىء، لقد ظل رومانسياً ولكنه غدا على الأقل بشراً. وانشغل الدارسون بمسرحيات شكسبير واستقر فيهم الرأى على ترتيب كتابتها استقراراً دقيقاً. وفى كتاب "شكسبير: عقله وفنه" نشر إدموند داوون الفكرة القائلة بأن مسرحيات شكسبير تكشف عن تطور شخصيته وتعكس حياته العاطفية الخاصة.

ولما انتهى ذلك القرن كانت قد جمعت مواد جديدة يراد بها إعادة بناء حياة شكسبير وحشدت هذه المعلومات فى كتاب "حياة وليم شكسبير" لسيدنى لى. وظلت هذه الترجمة له تعد الترجمة الرسمية سنوات عديدة. ولم يكن لى يعتنق أفكاراً رومانسية: فقد رفض أن يصدق أن شخصية شكسبير يمكن استخراجها من أعماله وهكذا عاد إلى حقائق سيرته الخارجية وانتهى إلى أن شكسبير كان نموذجاً رائعاً للصبى النشيط الذى ارتقى:

"إنه شاب ريفى تدهورت ثروة والديه المادية بانتظام فى فجر رجولته وتزوج دون تبصر - وهو ما زال صبيّاً - كما يفعل الصبية أحياناً - امرأة تكبره بثمانية أعوام.

ثم ترك أسرته فى الريف ليكون نفسه مستقبلاً فى لندن واستهواه المسرح فتاق إلى أن يغدو ممثلاً ويكتب مسرحيات . . . وبعد فترة قصيرة من ذهابه إلى لندن كفلت له انتصاراته ككاتب مسرحى مكاناً وطيداً فى الدوائر المسرحية ولكنه لم يشتهر قط باعتباره ممثلاً. وإن شواهد تقدمه فى مهنته لتوضح أنه كان فريداً فى نشاطه فريداً فى اتزانه وفير الحظ من حسن الإدراك فى الحياة العملية مما مكنه من أن يربح دخلاً معقولاً ويحافظ عليه. كانت مكافآته المالية مكيّنة وقد أحسن تدبير أرباحه من المال واشترى بيوتاً وأراضى فى موطنه الأصلي وعاد إليه - وما زال فى منتصف العمر - ينشد فيه متعة الاعتكاف الهادئ.

ظهر كتاب "حياة شكسبير" لى أول مرة عام ١٨٩٨ وقد أعيد طبعه كثيراً وزيد حتى أصبح سفرأ جليلاً مهيباً ولكن القارئ النقادة حين تعمق فى دراسته وجد أن كثيراً من أقواله لم يكن تقريراً لحقائق أقيم عليها البرهان وإنما كان من قبيل الرجم بالظنون. وبعد فترة قصيرة قامت حركة شك حادة فيما يتصدر الأقوال الموثوق بها صفحة بعد صفحة من أمثال هذه العبارات: "لا مجال للشك فى أن " يمكن القول بأن" ومن ثم حدث رد فعل تجاه كل التراجم لحياة شكسبير وساد الشعور بأن أحداً فى نهاية الأمر لم يكن يعرف أى شىء حقيقى عنه.

وفى عام ١٩٣٠ خلف "حياة شكسبير" لى كتاب من جزئين هو: "وليم شكسبير - دراسة للحقائق والمشاكل" للسير إدموند تشيمبرز. ولم يكن هذا الكتاب ترجمة له قدر ما كان مجموعة صرحية تحوى كل الوثائق والحقائق والأساطير المتعلقة بشكسبير. وقد أُرِدْفه بكتاب "المسرح الإليزابيثى" فى أربعة أجزاء فقدم هذان الكتابان للدارسين مجموعة من المراجع لا تقدر بثمن.

"مكبث"

تقديم

"مأسى شكسبير" كتاب من تأليف الدارس والناقد البريطانى المعاصر ج.ب. هاريسون، صدر عن دار "راوتلج أند كيجان بول" للنشر بلندن عام ١٩٦٧ ويتكون الكتاب من تصدير، فائتى عشر فصلاً هي: "المأساة الشكسبيرية"، "تيتوس أندرونيكوس"، "روميو وجوليت"، "يوليوس قيصر"، "هملت"، "ترويلوس وكريسيدا"، "عطيل"، "الملك لير"، "مكبث"، "أنتونى وكليوباترا"، "كوريولانوس"، "تيمون الأثينى"، فخاتمة فكشاف.

وفى هذا الكتاب يبتعد الأستاذ هاريسون عن الموقف الذى اتخذه من قبله الأستاذ أندرو سيسيل برادلى، مؤلف كتاب "التراجيديا الشكسبيرية" (١٩٠٤) المشهور أو كما يقول هاريسون: "إن قلة من النقاد المحدثين هى التى تشاطر برادلى رؤياه، فقد كان فيلسوفاً وأخلاقياً وكان ينظر إلى مأسى شكسبير على أنها أكمل تمثيل لنظرة إلى الحياة، وشرح أو على الأقل لمحة من مشكلة الخير والشر الكبرى". أما هاريسون فيكتب عن هذه المأساة بموضوعية الواقف عن مبعده، ولا يتتبع الحركات المفصلة للشخصيات وكأنها أناس أحياء، كما كان يفعل برادلى وإنما يدرك أنها شخصيات فى مسرحيات يراد تقديمها على خشبة المسرح، كما يؤمن بأن موهبة شكسبير الواضحة التى تميزه عن سائر معاصريه هى تعاطفه مع مسرات أبطاله وأحزانهم، شفقتهم أو رعبهم، صوابهم وخطأهم، سواء بسواء.

فيما يلى أقدم فصلين من فصول هاريسون فى هذا الكتاب: وهما فصله عن مسرحية "مكبث" وفصله عن مسرحية "أنطونى وكليوباترا".

"مكبث"

نالت مسرحية (مكبث) ثناء مفرطاً على أنها أضعف مأسى شكسبير العظيمة وهى زاخرة بالعيوب حتى ليعسر على المرء أن يصدق أن شخصاً واحداً كتبها. ومن

المؤكد أن أغلب المحررين يجمعون على الأقل على أن هذه المسرحية قد روجعت بعد عصر شكسبير. وتشيمبرز نفسه يسلم بأن النص قد اختصر وأنه "من المحتمل أيضاً أن يكون قد أقحم عليه بعض الأشياء" فالخطب الجوفاء للقائد النازف دماً (الفصل الأول - المنظر الثانى) وتبادل الأغاني بين هيكات والساحرات والأغنية والرقصة فى بداية الفصل الرابع - المنظر الأول كلها لا تمثل أسلوب شكسبير فى أحسن أحواله. وكثيراً ما تتجه الشكوك إلى أن يكون مؤلف هذه الأجزاء هو توماس ميدلتون الذى كتب بعد ذلك ببضع سنوات مسرحية اسمها "الساحرات" وأورد فيها النص الكامل للأغاني المذكورة فى مشاهد هيكات.

وهناك أيضاً بعض الدلائل الخارجية على أن المسرحية روجعت، فسيمون نورمان وهو فلكى ومشعوز قد سجل فى مفكرته بعض تفاصيل المسرحيات التى رآها على مسرح الجلوب عام ١٦١١ وكانت "مكبث" من بين هذه المسرحيات. وعنهما قدم خلاصة مسهبة دقيقة فكان مما سجله: "وعندما قتل مكبث الملك تعذر غسل الدم من يديه بأى طريقة ومن يذى زوجته التى أمسكت بالخناجر الدامية أثناء إخفائها مما أدهشها وغازها كثيراً (١)".

ليس هناك أثر لهذه الحادثة فى المسرحية المعروفة لنا الآن، والأكثر من ذلك انه لو بقيت هذه الحادثة لأضفت دلالة جديدة على كثير من أحاديث الليدى مكبث فى مشهد سيرها ليلاً، ومهما يكن من أمر فإنه فضلاً عن القطع التى يدينها النقاد عادة باعتبارها حشواً أو إضافات أدخلت على المسرحية فيما بعد فهناك شواهد كثيرة على أن المراجع لم يكن وحده الملوم على نواحى النقص فى المسرحية وأن شكسبير نفسه كتبها بالاشتراك مع شخص آخر، ومن المحتمل أيضاً أنهما كانا يراجعان معاً ويعيدان كتابة مسرحية أقدم عهداً، فالقوافى الختامية على سبيل المثال تتميز فى المناظر الأخيرة بانتفاخ خاو: "فعلى الذى به سلطانى وفؤادى الذى تضم ضلوعى أبد الدهر لن يلينا لشك أو يصابا برعدة لمخافة (٢)"، "فإنى لست أخشى موتاً ولا تدميراً قبل أن تستقل غابة برنام وتأتى سيراً إلى دنسان"، "أنا لو كنت مطلق القيد حراً وبمنأى عن دنسان بعيد لتأبى على المكاسب إغرائى على عودتى هنا من جديد"، "وعسى جيشنا يفوز مع الليل بأن يلتقى بجيش العتى، ولو انا لا نستطيع قتالاً عند هذا فلنستحق الهزيمة"، "انطقوا كل ما لدينا من الأبواق اهدوا جميعاً أنفاساً. هذه الصائحات من رسل الموت وسفك الدماء"، "أحب من البهجة ما يروك فطويل هو الليل الذى لا يشرق عليه نهار" وهى ملاحظة كان يمكن أن يكتبها رجل أقل عظمة من شكسبير، إن القوافى

الختامية على أية حال ليست اختباراً عادلاً. فالفرق بين شكسبير فى خير أحواله وبين عباراته الطنانة فحسب إنما يتضح بمقارنة منظرين قصيرين: المنظر الرابع من الفصل الثانى والمنظر السادس من الفصل الثالث - وكلا المنظرين يربط أحداثاً أعظم شأنًا. إن أولهما يبدأ هكذا: "يدخل روس وشيخ كبير.

الشيخ: عشت دهرى سبعين حولاً ومازلت محيطاً بذكرىات حياتى. كم مضى بى فى ذلك الدهر من ساعات هول ومن عجيب عجاب. ولعمرى لهذه الليلة الليلاء تزرى بكل خطب مضى بى.

روس: ويكأن السماء يا أبت الطيب ضاقت بقصة الإنسان، فتراها تبدى لمسرحه الدامى نذيراً بالسخط والعدوان. يزعم الوقت أننا فى نهار والدجى يخنق السراج السارى. أهو الليل قد محا أية النور أم الخزى لف وجه النهار إذ توارى دجنة الليل وجه الأرض طى الرموس للأموات. حين كان الأولى بها لو يحييها ضياء الحياة بالقبلات". فلا القوافى ولا الصورة المفرقة فى الخيال والمفروضة فرضاً: صورة الليل المظلم يخنق سراجاً سارياً بحيث تمثل أسلوب شكسبير. إنها على الأقل لا تمثل شكسبير الناضج الجاد. قارن هذا الحشو بالنغمات والإشارة الحاذقة فى حديث لنوكس (أول المنظر السادس من الفصل الثالث: "منذ حين بدأت بعض أحاديث وقد صادفت هوى فى فؤادى" ومن السهل أن يفسر هذا القول ما بعده قياساً عليه. "قد رأينا الوديع دنكان ومكبث رؤوف به فإذا هو ميت، ثم بنكو وهو المجرب فى الاقدام يمشى فى الليل بعد الظلام وإذا شئت فلتقل إن افلنس قد اغتاله وولى قراراً وعلى الناس منع سير الظلام. أين فى الناس من يقصر عن إدراك تلك الأكذوبة الشنعاء؟ يقولون إن ملكولم أو أن دنالين قاتل لأبيه ذلك الوالد الكريم السجاياء؟ أى زعم مستتكر ملعون! وتأمل ما كان من حزن مكبث! أفما هب قاصداً للأثيمين سريعاً فى غضبة مبرورة حين كانا فى ربة الخمر والنوم فأهوى عليهما تمزيقاً؟ أفما كان ذاك فعلاً بديعاً؟ بل أما كان فوق هذا حكيماً؟ فلقد كان كل قلب ذكى فيه نبض الحياة يغضب غيظاً لو تأتى له سماع الغلامين إذا أنكرا ارتكاب الجريمة". هذا شكسبير فى خير أحواله.

والافتقار الواضح إلى الاتساق دليل آخر على وجود شريك فى كتابة المسرحية. ففي الفصل الأول - المنظر الثانى نجد قطعة ذمتها جمهرة النقاد وفيها يقبل روس على الملك دنكان فيصف له المعركة التى أحرز مكبث فيها نصراً باهراً: "وغزانا بنفسه ملك النرويج فى جحفل يروع عدا. وائته الإمداد من ذلك الأخون فى الخائنين - صاحب

قودور. ثم دار الصراع فى غمرة اليأس إلى أن أتى عروس بلونا وعليه سربال درع منيعة فتصدى له نزال قرينين أرادا قياس نفس بنفس. سيفه ضد سيف ذلكم الثائر ثم الذراع ضد الذراع. فخرزاه وغض من زهوه البالغ ولأختتم بأننا انتصرنا" فقد يفترض المرء أن مكبث كان يعلم أن قودر خائن مقهور أمله فى نيل الرحمة جد ضئيل إلا أنه حين يحيينه الساحرات فى المشهد التالى باعتباره أمير قودر يدهش ويعلق على ذلك بقوله: "غير أن الأمير (قودر) حتى لم يزال سيداً سعيداً مجيداً". ونجد أنه بعد أبيات قليلة يدخل روس وأنجوس لينهيا إلى مكبث أنه غدا أمير قودر ويقول أنجوس إنه قد صدر الحكم بإعدام قودر، وإنه لا يدري علة ذلك. وإنا لنفترض أن روس كان خليفاً بأن يخبره بالسبب. من الممكن يكون شكسبير مهملًا ولكن لا يعقل أن تكون ذاكرته ضعيفة إلى هذا الحد.

الأكثر من ذلك أن رسم الشخصيات على طول المسرحية يسير الشأن إلى حد لا عهد لنا به. فعناية شكسبير فى مآسيه الأخرى الناضجة بالشخصيات الثانوية لا تقل شأنًا عن عنايته بالشخصيات الرئيسية. لقد تجشم مشاق كبيرة ليضفى شخصية حقيقية على هوراشيو وبولونيوس ولايرتس وأوزريك فى "هملت" وعلى رودريجو وكاسيو وبرابنتيو فى "عطيل" وعلى كنت وأوزوالد والمهرج فى "لير" وعلى إنوباربس وبومبى وأوكتافىوس فى "أنطونى وكليوباترا". وفى "مكبث" ثمة تعليق وجيز على بانكو وإيحاء بأن دنكان كان رجلاً عجوزاً رحيماً يعوزه الحزم ولكن سائر الشخصيات (روس وأنجوس ولينوكس وماكدوف) لا تعدو أن تقول أبياتاً. إنها شخصيات تعوزها الحياة والهوية والذاتية. بل إن رسم شخصيتى مكبث وليدى مكبث يسير الشأن إذا قورن برسم شخصيتى كلوديوس وجيرترود فى "هملت" أو جونريل وزوجها فى "لير". وعلى ذلك فمسرحية "مكبث" مسرحية مرقعة وكلما فحصها المرء عن كذب اتضح له شواهد التسرع فى كتابتها لا سيما فى المواضع التى نتوقع فيها وجود هذا التسرع أى فى المناظر الأخيرة.

قد يكون ثمة تفسير مناسب لعدم حفاظ المسرحية على مستوى واحد. فمن الجلى أن "مكبث" كان يراد بها إدخال السرور على نفس حامى الفرقة الملك جيمز الأول وفى رؤيا الملوك الثمانية، سلالة بانكو، نجد أن آخرهم كان يحمل مرآة تعكس صورة صف طويل من الأجناد حاملين كرات مزدوجة وصولجانات ثلاثية. على أن أوضح الأمثلة على الإطلاق هو ما كان فى الفصل الرابع المنظر الثالث حيث يظهر طبيب لا داعى له فيتحدث حديثاً وجيزاً عن الموهبة الإلهية فى شفاء "داء الملك" من طريق اللمس

وهى الموهبة التى تتحدر إلى الخالفين من الملوك، والأكثر من ذلك أن شكسبير يغير قصته، ففي "تاريخ" هولنشييد أن بانكو كان شريكاً فى قتل دنكان ولكن شكسبير حرص على أن يحله من كل التزام لأنه كان من أسلاف الملك جيمس.

يبدو من المحتمل إذن أن تكون "مكبث" مسرحية كتبت على وجه السرعة لتقديم فى احتفال ملكى شأنها فى ذلك شأن "زوجات وندسور المرحات" التى تقول الماثورات وتؤيدها فى ذلك صفحة العنوان إنها كتبت فى أسبوعين لتقديم أمام الملكة إليزابيث.

إن الشواهد على تاريخ كتابة "مكبث" تومئ إلى عام ١٦٠٦ وكما يحدث عادة فقد شهد صيف ١٦٠٦ مناسبة هامة ودعى ممثلو الملك إلى استعراض براعتهم أمام مولاهم. وفى ١٧ يوليو ظهر على صفحة التيمز أسطول صغير يحمل جلالة ملك الدنمرك الملك كريستيان أخا زوجة الملك جيمس. كان كريستيان قد وعد بهذه الزيارة الملكية منذ وقت طويل ولكن صعوبة المواصلات وبطئها جعلتا تاريخ الزيارة معلقاً وجعلتا وصول الملك كريستيان فعلاً يتم على غير انتظار. وعلى الرغم من ذلك فقد رتب سادة الحفلات برنامجاً محترماً محدثين فى أثناء ذلك قدراً طيباً من الضجيج، ورحل الزائر الملكى وحاشيته بعد ذلك بشهر بين شأبيب الألعاب النارية مخلفين وراءهم تأكيداً قوياً لما أقرببه هاملت لأهل الدنمرك من قدرة على الشراب. وفى هذه الاحتفالات قدم ممثلو الملك ثلاث مسرحيات فى جرينتش وهامبتون كورت "أمام جلالته وملك الدنمرك". وكانت "مكبث" فيما أرى إحدى هذه المسرحيات - فإذا كان الأمر كذلك أمكن تفسير كثير من نقاط الضعف فيها.

يتلقى ممثلو الملك أمراً بتقديم مسرحية عن التاريخ الاسكتلندى أمام مولاهم. ويذكرون بأن الملك فى زيارته لأكسفورد خلال الصيف الماضى قد سر سروراً خاصاً من استعراض مسل قدم أمامه وفيه يحييه ثلاثة فتيان صغار يرتدون ثياب الحور ويدور الحوار بينهم باللاتينية فيذكرونه بالأسطورة القديمة عن الأخوات الثلاث الغريبات الشكل ممن تنبأن بالمجد لأسلاف بانكو فى المستقبل. ولأن الوقت قصير يهرع شكسبير - كما يحدث فى مثل هذه المناسبة - إلى مقصورة المسرح حيث تحفظ الكتب القديمة ويزودونه بزميل له فى العمل أو بكااتب حامل الذكر فيعهد إليه بكتابة بعض المناظر اليسيرة الشأن كالمنظر الثانى من الفصل الأول حيث تحمل أخبار المعركة إلى دنكان والمنظر الرابع من الفصل الثانى حيث يتم الربط بين قتل دنكان وتتويج مكبث.

إن شكسبير يتقدم تقدماً طيباً حتى نهاية المنظر الرابع من الفصل الثالث ثم تغلب نواحي السرعة على تسليم المخطوط. ويضعف إلهامه حين يصل إلى الفصل الرابع المنظر الثالث - وقصارى ما يستطيع أن يفعله هو أن يرجع إلى "تاريخ" هولنشييد فيقتفى خطاه مرتباً به فى حوار طويل لا يثير كبير انفعال بين مالكولم وماكدوف. وإذا وصل إلى الفصل الأخير لا يوجه همه لغير أحاديث مكبث تاركاً لشريكه أن يتناول سيوارد العجوز ومالكولم والجيش وأن يخرج مثل هذا الحشو:

"ماكدوف: فلندع حكمنا الصحيح إلى أن تتجلى حقائق الأحداث وعلينا أن نبذل الجهد فى الإعداد للحرب.

سيوارد: ساعة الفصل تدنو وهى تقضى بالحق فينا فندرى أى قول لنا وأى علينا. كل ظن وكل رجم بالغيب إنما يرويان خدع الأمانى والذى تتجلى العواقب عنه ينبغى أن يكون حكم الكرام. فليبادر إليه زحف القتال. (يخرجون فى سير عسكرى)".

وعلى هذا النحو تسلم "مأساة مكبث" وتتلى وتقدم. ومرة أخرى تراجع المسرحية ويصيها التغير بعد بضع سنوات ويحتمل أن يكون ذلك توطئة لتقديمها أمام البلاط فتضاف إليها الموسيقى والرقصات وتقطع بعض الأجزاء وتحل مادة جديدة محل ما كان قبلها.

والآن فإننى أعترف أن هذا كله من قبيل الرجم بالظنون ولكن افتراض بعض الفروض أمر ضرورى لنشرح كيف استطاع شكسبير الذى كتب "لير" فى تلك السنة نفسها (١٦١٦) و"أنطونى وكليوباترا" قبل مرور وقت طويل أن يرضى فى هذه المسرحية وحدها - من بين مجموعة مسرحياته فى تلك السنوات اللامعة - بمثل هذه الشخصيات المتخشبة أو أن يكتب قطعاً تنحدر هكذا عن مستواه العادى وتختلف عن كل شىء فيما بعد.

من المؤكد أن "مكبث" آية ناقصة كقطعة القماش التى طبع عليها السيد المسيح وجهه ويديه فى عناية تاركاً الباقي مجرد خطوط. ومن ثم فالناقد الذى يريد أن يكون معلقاً عادلاً لا مجرد صدى للتقريظات المألوفة لا يمكنه أن يتناول "مكبث" بنفس الطريقة التى يتناول بها مسرحيات أخرى أكثر اكتمالاً. بل إن "مكبث" ليست فاجعة عريقة بأصدق معانى الكلمة ومكبث لا يمكن أن يعد - مهما تكن طبيئتنا - رجلاً صالحاً أو باعثاً على العطف. ولعل أقصى ما يمكن أن يقال فى حقه هو أنه حساس واسع الخيال يعبر عن عواطفه فى بلاغة فتانة. ولا ريب فى أننا نلتمس له بعض العذر إذا

نظرنا لسيطرة زوجته عليه: هذه الزوجة التى تظلو من أى حس خلقى وتفتقر إلى الرحمة افتقاراً تاماً ويعوزها الخيال إلى الحد الذى نجدها معه راضية رضاء عظيماً بمشروع قتل ملكها وضيئها أيضاً. أما مكبث فهو أعقد منها تفكيراً. إنه لا يعلم أنه يقترب خطأ لا مبرر له فحسب وإنما يعلم أيضاً أنه سيتلقى عقابه حتى فى هذا العالم مهما أعد له فى العالم الآخر من عقاب. وبهذا يضيف إلى خطيئته القاتلة حماقة أبدية.

وبالرغم من أن المسرحية - ولا ريب - تهننا وتحزننا بمناظرها العظيمة فإنها لا تخلف فينا - فى نهاية الأمر - أى إحساس بالتطهير الكامل. وما نحس به من شفقة ليس موجهاً لمكبث وإنما لضحاياه - ولقد نلاحظ أيضاً أن أكثر الممثلين حذقاً قد أخفقوا دائماً فى تمثيل دور مكبث فالحظ السيئ يأتى عادة نتيجة للإنتاج السيئ، ليست "مكبث" إذن مأساة قدر ما هى مسرحية تاريخية فضفاضة البناء تشتمل على شرير يمثل دور البطل وقد صيغ على قالب "ريتشارد الثالث" فى كلا المسرحيتين أوجه للشبه محددة. علينا إذن حين ندرس "مكبث" ألا نحاول تقديم دفاع بلاغى عن الصفات التى تعوزها وإنما أن نحاول تذوق نواحي الامتياز المحددة التى يبلغها شكسبير هنا على نحو لا مثيل له فى سائر كتاباته.

تبدأ النسخة الألمانية من هملت (عقاب قتل الأخ) بالليل وربات الانتقام الثلاث. وربما كان الهدف من هذا اللقاء الأول بين الساحرات هو خلق الجو وإبراز أن قوى الشر - التى تتزعمها هذه العجائز المنفردات - تخيم على مصير اسكتلندا. ليس المنظر الافتتاحى مؤثراً وإنى لأشك فيما إذا كان أى متردد على المسرح قد اهتز له مثلاً يهتز مثلاً للشبح الذى يظهر فى المنظر الأول من "هملت". من المؤكد أن رد الفعل الطبيعى للجمهور سيكون إهتافاً بالضحك لا لأن المحدثين ما عادوا يؤمنون بالساحرات ولكن لأن الجو الطبيعى لهؤلاء الساحرات المحددات هو التمثيل الصامت فى احتفالات عيد الميلاد. فنحن لا نستطيع أن نتخيلهن جاثمات قرب مشنقة فى جانب من الطريق أو نابشات لقبر حفر حديثاً. إنهن لا يبعثن على الرعب لا سيما وإنهن يلقين أبياتاً قصيرة مقفاة قلما تؤثر فينا ولا تعدو أن تكون فى بعض الأحيان ركافة خالصة. ليست هناك ممثلة مهما تكن خبيرة تستطيع أن تصنع شيئاً كبيراً من مثل هذه الأبيات: "سأستقل منخلأ أبحر فيه عاجلاً وصورتى أقلبها كفارة بلا ذنب. وسوف أتى سوف أتى سوف أتى بالعجب".

تسرع العقدة فى الحركة بعد اختفاء الساحرات. وتصل الأخبار إلى الملك دنكان معلنة أن مكبث وبنكو قهرا أعداءه فيرسل دنكان من يحيى مكبث مخاطباً إياه باللقب

الذى خسره قودر المتمرد. وتعاود الساحرات الظهور فيقفن في الطريق الذى يسلكه مكبث وبنكو. وعند ذلك يبدأ شكسبير فيتولى الأمر.

إن بنكو - فى مبدأ الأمر - يبدو الشخصية الرئيسية. فهو يخاطب الساحرات ويأمرهن فى خشونة. أما مكبث فهو نصف خائف لا سيما بعد نبؤاتهن. وشخصيته - كما رسمت عند ظهوره - لأول مرة تطابق تحليل زوجته له فيما بعد ذلك التحليل الدقيق فهو رجل طامح إلى الارتفاع وإن يكن هيباً. ومن المؤكد أنه إذا كانت هناك مأساة فى مسرحية "مكبث" فهي مأساة الجبن الخلقى الشائع. إنه لم يؤت شيئاً من ذلك الافتقار التام إلى الضمير وهو الافتقار الذى يضيف نوعاً من العظمة على إدموند فى "لير" أو على شخصيات مارلو. كما أنه لم يؤت القوة التى تكفل له الصمود أمام زوجته.

فى المنظر التالى نرى - فى إيجاز - لقاء مكبث ودنكان حيث يعلن دنكان لأول مرة أنه سينزل ضعيفاً على مكبث وأن ابنه مالكولم سيكون وريثه مما يحول فى وضوح بين مكبث وبين أى أمل فى أن يخلف الملك خلافة طبيعية. يبدو أن هذا الموقف كان يتطلب بعض الشرح ولكن مكبث يمر عليه مسرعاً فى ستة أبيات من الكلام المقفى. إن هولنشد هنا يعطينا المزيد.

فى المنظر الخامس يقدم شكسبير الشخصية الرئيسية الثانية، ليدى مكبث، وهو أنموذج كامل للمرأة المسيطرة الطموح. ويرينا هذا المنظر شكسبير فى أحسن أحواله فهو يخلق فيه شخصيتين فى وقت واحد من بين شفتى شخصية واحدة وذلك حين تكشف ليدى مكبث عن شخصيتها من خلال تعليقها على شخصية زوجها - فهو رجل ملأن بلبان رحمة الإنسان أكثر من اللازم، طموح ولكنه متردد، يلزم الجادة خوفاً من العقاب لا إثارة للصالح: إنه - باختصار - شخصية سلبية أكثر منها إيجابية. إنه كتلة من الطين المبلول بين يدي امرأة على استعداد لأن تملأ نفسها - من قمة الرأس إلى أخمص القدم - بالقسوة وتعتر بذلك. ومناجاتها لنفسها لا تقل عن أى نموذج آخر من صور شكسبير المعقدة المفزعة الغامرة: "بح صوت الغراب لو انه صاح نعيها بأن دنكان يسعى تحت أسوار قلعتى نحو حتفه. أقبلى أيها الشياطين يا من تخدمين الخواطر الفتاكة وانزعى قوة عواطف جنسى واملئني بالقسوة السفاكة من صياصى رأسى إلى طرف الأخمص حتى يفيض منها كيانى وأحيلى دمي ثخيناً وسدى كل باب ومسلك لضميرى خشية من عواطف القلب أن تغشاه كيلا تقل حد اعتزامى أو تؤدى إلى موادة بين ضميرى وما يريد قضائه. أقبلى يا عوامل الفتك من حيث تكونين فى طيوف خفية عاملات على دمار البرية وأزيلي ألبان صدرى النسائى والقى به عصير

المرارة وتقدم يا حندس الليل فالبس أقتم اللون من دخان الجحيم. فعسى خنجري المدبب إن أحدث جرحاً ألا يشاهد جرحه. وعسى النور لا يطل علينا من ثنايا غيابة الإظلام صائحاً أمسكوا". ويظهر مكبث فتحية زوجته. لقد قضى عليه.

عند ذلك تسرع العقدة إسراعاً بالغاً. ويستمر الحديث في هذه النقطة إلى فرار مالكولم ودونالدين وإن جاء في صحيفة المسرحيات مقسماً بين أربعة مناظر منفصلة. إن الوقت ليل - كما تشير التعليمات المسرحية: (آلات الأوبى (٣) ومشاعل). يصل دنكان وجماعته فيصطحبونه إلى المنزل ثم لا يرى مرة أخرى. يدخل الوليمة التي أعدتها ليدي مكبث له وهو ما يشار إليه بحدث صامت: "يدخل كبير الخدم وعدد من الأتباع يحملون أطباقاً ويمرون". ثم يظهر مكبث ويناجي نفسه مناجاة تعد من أفن نظيراتها في المسرحية: "لو مضى الأمر وانقضى حين يقضى كان خيراً لو كان يقضى سريعاً. لو طوى القتل في حباله العقبى وصار النجاح بعد اغتياله؛ إن تكن ضربة هي الكل في المبدأ والكل ها هنا في النهاية، إن تكن ها هنا فحسب على شاطئ هذا الضحضاح عبر الزمان لجرؤنا مخاطرين على الوثب إلى ضفة الحياة الأخرى. غير أنا لا غرو في هذه الأحوال نلقى هنا جزاء وفاقاً، إننا إذ نعلم الناس درساً من دروس الدماء يحفظ عنا. فإذا ما تعلموا الدرس عادوا ليردوا لمبدع الطعن طعنًا. ذلك العدل منصف الحكم يدنى كأسنا بالسموم من شفتينا. إنه ها هنا تحرم منى بأمان مضاعف الميثاق فأمان لأننى من رعاياه وأنى من فوق هذا ابن عمه. وكلا الحرمتين حرز منيع دون إتيان ذلك العدوان. ثم انى مضيقه ينبغى لى رد بابى فى وجه طالب قتله ليس أن أحمل السلاح بنفسى. وعدا ذاك أن دنكان هذا قد تولى الأمور براً وديعاً طاهر الذيل فى علا سلطانه. ولعمري لسوف تنعى سجاياه على وزر قتله المنكود كالبوق مثل الملائكة. وسيأتى الاشفاق كالطفل بعد الوضع عرياً فيمتطى إعصاراً. وملاك السماء يأتى على صهوة خيل شفافه من هواء فيثيران فى العيون جميعاً غبرات الجريمة الشنعاء. فإذا الدمع يجعل الريح غرقى. ليس لى شوكة لتهمز جنبى همتى بل مطامع وثابة تتعدى فى قفزها ثم تهوى بى إلى الجانب البعيد الثانى". إنه شعر مسرحى عظيم وإن يكن المحررون قد رقعوه إلى حد كبير فغيروا من وزنه ومعناه على السواء بتخريب علامات الترقيم الأصلية. وهذه الخطبة هي أهم ما فى المسرحية لأن مكبث هنا فقط يستثير عطفنا الخلقى عليه. إنه صافى البصيرة إلى حد كبير فى إدراكه لرداءة ذلك العمل. إن القتل سيجلب عليه العقاب حتى فى هذا العالم وليس له من دافع سوى الطموح الذى يدرك أنه عقيم. لسوف تغدو القصة مأساوية إذا اعتبرنا حديثه صادراً

عن رجل صالح اضطر إلى السير في طريق الدمار المنحدر دون رغبة منه لأن القوى الشريرة التي تتخذ من الساحرات وليدى مكبث أعواناً لها قيدته دون فكاك. بيد أن هذا يتوقف على الشعور الشخصي للمتفرج أو القارئ في نهاية الأمر. فمكبث لا يمكن أن يكون ضحية مأسوية لغير المؤمنين بالجبر أما المؤمنون بالإرادة الحرة فيرون فيه قاتلاً عابثاً ويرون أن إدراكه لما ينطوى عليه ذنبه من دلالات لا يهون جرمه بل يزيده. هنا إذن نجد نقطة التحول. كان من الممكن لمكبث أن ينجو من الدمار في هذه اللحظة ولكن قدره - مجسماً في زوجته - يتبعه فتقهره كما قهرته دائماً في سالف الأيام لأن إرادتها أقوى من إرادته. إن المخاوف لا تساورها أبداً. وهي لا تدرك شيئاً من معنى المبادئ أو الأخلاق أو الحكمة فالنساء اللواتي من طرازها لا يدركن شيئاً من هذه المعاني. وهن يتوسلن دائماً إلى أحط الاعتبارات الشخصية في اللحظة الراهنة فهي تعلم بالضبط ما هي الحجة الصائبة التي ستتغلب على شكوك مكبث ورشده: "أو كان الذى كساك من الآمال في سكرة تلاها السبات؟ ثم هبت من نومها بعد حين - تكتسى لون كدرة واصفراراً من أمور أتت بهن اختياراً؟ أترجى بلوغ ما تتمنى وترى فيه زينة لحياتك ثم تحيا وأنت أنت تبدو جباناً جاعلاً "لا أطيق" رد "لعل" مثلاً يضربون في المثل السائر وصفاً لقطة مسكينة: (تتمنى حوتاً ولكنها تخشى من الماء أن يبل يديها)". وإذا تجد أن مكبث مازال متردداً تضيف قائلة: "أنا أرضعت من لبانى وأدرى رقة الحب للوليد الرضيع - غير انى لو كنت أقسمت في الأمر يميناً كما عقدت يمينك ورننا الطفل باسمائى نحو وجهى لانتزعت الثدي الذى فى لثاه الغض حتى أدق عظم دماغه". وهذه الصورة الخالية من الرحمة تعود بنا إلى ما كان من تكريس ليدى مكبث نفسها للشر: "وأزلى ألبان صدرى النسائى والقى به عصير المارة". لقد حظيت هذه الأبيات بالإعجاب عن جدارة ولكنها تثير بعض المشاكل النقدية التي كانت سبباً في تأملات ذكية كثيرة. من الممكن أن تمر صورة الطفل المبتسم والأم الخالية من الرحمة دون تعقيب في غمرة حرارة الأداء ولكن القارئ النقادة، إذ يتذكر قيام المسرحية على أن مكبث ليس أباً، لا يملك إلا أن يتساءل: أكان مكبث أباً هذا الطفل؟ وهل مات طفله صغيراً؟ وهل كان بنتاً؟ أم هل تزوج مكبث أرملة؟ والإجابة التي يمكن الجزم بها هي أن الطفل لم يوجد قط وأن الصورة إحدى هفوات الإهمال الكثيرة. فالصبي المبتسم غلطة هنا مهما يكن من جمال الصورة وهي غلطة في التأليف إذا وجد القارئ نفسه مضطراً إلى الاسترسال في أفكار لا علاقة لها بالموضوع أو طرح أسئلة تعوزها الجدية. وليس هذا إلا مثلاً جديداً لتضحية شكسبير بالخطأ من أجل اللحظات الراهنة. إن القطع التي تلى ذلك من أفقن نماذج خلق الجوفى كل المسرحيات. فالحدث يبدأ

بمخرج مكبث. لقد ناء بحمله قدر ما يمكن أن ينوء وراح يرى فى نفسه تجسيدا للقتل العالمى. ليس لدينا ما يشير إلى الطريقة التى أخرج بها هذا المنظر على المسرح الإليزابيثى ولكنى أخال أن مكبث بعد خروجه قد عاود الظهور على أعلى المسرح ومر به كأنما يتجه إلى غرفة دنكان. تمضى دقيقة ثم تدخل ليدى مكبث من بين الستائر فى مؤخرة الجزء الرئيس من خشبة المسرح. مرة أخرى تتأكد لنا المقابلة بين الزوج والزوجة. إن الليدى مكبث لا توجه همها إلى الطبيعة أو الجريمة الذابلة أو الرعب العالمى وإنما توجه همها إلى التفاصيل العملية. فالأبواب مفتوحة وخدم الغرفة سكارى ملء الجوف والخناجر قد أعدت.

عند ذلك يعود مكبث. إنه لم يعد فصيحاً بل غدا ينطق كلمات هامسة مفردة المقاطع. عندما يرمى شكسبير إلى شد عواطفنا فإنه كثيراً ما يستخدم أبسط العبارات وأقصرها بل وأكثرها شيوعاً:

"مكبث: إنا فرغنا من الفعل. ألم تسمعنى هناك حساً؟

زوجة مكبث: قد سمعت النعيب من صرخة اليوم وصوت الصرصور. هل قلت شيئاً؟

مكبث: ومتى؟

زوجة مكبث: الآن.

مكبث: فى نزولى؟

زوجة مكبث: نعم.

مكبث: صه! خبرينى من فى المكان الثانى.

زوجة مكبث: دونالدين.

عند ذلك يرفع يديه القانيتين مما بهما من دم - فما كان المخرج الإليزابيثى ليفثى لمراى الدم - ويقول: "إن هذا مراى أسيف" وكذلك يرتد مكبث إلى إحدى تهويماته حيث لا يعى شيئاً من العالم المحيط به: "منهما واحد تضاحك فى النوم وصاح الثانى "جريمة قتل" وعلى ذاك أيقظ الواحد الآخر بينا وقفت أصفى ملياً. ثم عاد يصليان وما لا يستعدان ثانياً للرقاد.

زوجة مكبث: إن بين الجنود حقاً رفيقين يحلان مخدعاً مستقلاً.

ولأول مرة يداخل الليدى مكبث الخوف فهى قادرة على أن تعالج الحقائق والتفاصيل حتى الدم - ولكن الخيالات تزعجها ما دامت جديبة الخيال. وهى تلاحظ:

"أن بين الجنود حقاً رفيقين يحلان مخدعاً مستقلاً لأن ذلك على الأقل حقيقة، لكن خوفها يصل إلى حد الرعب تقريباً حين تتفاقم هزة مكبث.

"زوجة مكبث: مثل تلك الأعمال لا يحسن التفكير فيها بذلك المنوال أو يؤدي تفكيرنا للخيال".

لكن مكبث غائباً عن العالم الخارجى غياباً تاماً.

إن شكسبير يواجه عند هذه النقطة مشكلة عسيرة الحل فى ميدان التكنيك المسرحى، فمشاعر النظارة الآن مشدودة إلى أقصى حد، وعندما يصل كاتب المسرحية إلى مثل هذا التآزم فى مسرحيته ينبغى عليه أن يرخى من شدة التوتر قبل أن يتجاوز المجهود طاقة النظارة، إنها لحظة خطيرة دائماً، فعندما تتوتر أعصاب النظارة يترتب على ذلك أحد أمرين: إما أن يصيبهم الخدر حتى ليعجزوا عن تذوق ما سيلى أو أن تصيبهم الهستيريا ويتعذر عليهم التحكم فى أنفسهم فيتعرضون لردود فعل خاطئة، وإثارة الدهشة أو الضحك هما أكثر الوسائل فاعلية لإرخاء التوتر، وشكسبير يستخدم كلا الوسيلتين، فعبر المسرح يتجول البواب السوقى العجوز ثملاً لا يزال نصف جاد يتخيل نفسه حارساً لبوابة الجحيم ولا يعى - من طريق التورية الساخرة - أنه كذلك فى حقيقة الأمر.

من الممكن بعد هذا الانفجار المرح أن تستأنف المسرحية سيرها على مستوى أقل تفجراً بالعواطف وفى وقت تال، لقد مرت الليلة ولا بد من استئناف عمل النهار، يمضى ماكدوف ليوقظ الملك من نومه وتكتشف جريمة القتل، لقد أجهز مكبث على الخدم النائمين التماساً للأمان ولكن ابنى دنكان يهربان ويعبس القدر للقاتل، من المؤكد أن أمير جلاميس قد غدا أمير القودر وسيغدو ملكاً سريعاً ولكن مالكولم فر، ولا ترتفع المسرحية بعد ذلك إلى هذه الدرجة من الارتفاع.

من الطبيعى أن تقع مسرحية "مكبث" فى ثلاثة أجزاء، أما الأول فيرينا كيف قتل مكبث دنكان وإن ترك أقرب المنتمين إليه يهرب، يلى ذلك منظر وجيز يراد به الربط بين الأحداث (الفصل الثانى - المنظر الثالث) وتستأنف القصة سيرها بعد فاصل يناهز بضعة أشهر، أما الجزء الثانى من المسرحية فيرينا كيف حاول مكبث أن يتغلب على القدر بقتل بنكو وابنه فليونس حتى يتعذر على أى من أبناء بنكو أن يغدو ملكاً، وهذا الجزء يتبع نفس القالب العام للجزء الأول: النبوءات فالجريمة فهرب الضحية الأصغر ولكنه الأهم شأنًا ولم ينهزم القدر بعد.

يبدأ المتظر بمناجاة بنكو لنفسه مناجاة وجيزة ذات هدف مزدوج. فهي تذكرنا بالنبوءات ومن ثم تضع الحدث الجديد فى نفس الجو السابق، جو القدر والمصير، ثم هى تبرز الخطر الحقيقى الذى يتهدد مكبث. ذلك أن بنكو يعرف فى وضوح من الذى قتل دنكان وإن لزم الصمت عن حكمة حتى ذلك الحين. وهو إذ يرى الطريقة التى شارك بها مكبث فى تنفيذ إرادة القدر والوسائل التى اتبعها فإنما يتشجع على الاقتداء به. ولا يثق مكبث هذه المرة فى قدرته على ارتكاب الجريمة فيحرض اثنين من القتل على القيام بها. ومرة أخرى نقول: شكراً لشكل المسرح الإليزابيثى وطريقة تقديمه لسلسلة من الأحداث الصغيرة: فبه نتمكن من متابعة الحدث متذوقين ما به من تشويق تمام التذوق. والاستخدام المستمر للأصداء من أكثر اللمسات المؤثرة فى هذه المسرحية. فالجملة التى تقال بريئة لا ضير فيها فى ظاهرها لن تلبث أن ترتدى بعد نصف ساعة من بين أسنان قائلها حتى لتسرى تورية كئيبة فى المسرحية كلها وترجع قرقرة شيطانية الأصداء أبرا الملاحظات. إن شكسبير يؤكد أحياناً بعض الأحاديث تأكيداً ملؤه التوجس من طريق المحاكاة الساخرة أو المقابلة. يقول مكبث: "وكأنى سمعت صوتاً ينادى: لا تنم بعد آخر الدهر مكبث" وبذلك يشرع فى إضفاء جو خاص على النوم. لقد جرى كل كاتب سوناتات أسقمه الحب على مخاطبة النوم الذى يأبى الإلام بجفنى العاشق السيئ الحظ. وكذلك يقول سيدنى:

تعال أيها النوم، أواه أيها النوم، يا عقدة السلام المميزة

يا غاسل الأذهان، يا بلسم الهم

يا ثروة الفقير، يا مطلق سراح السجين

يا قاضياً لا مبالياً يفصل بين العالى والسافل (٤)

ثمة صدى من هذه السوناتة ومن سوناتات أخرى لا حصر لها فى تحقق مكبث اليأس من أن "مكبث أزهد النوم قتلاً ذلك النوم وهو طهر برئ". إنه النوم كلما عقد الهم خيوط الأشجان سوى سداها. هدأة الموت كل يوم من العمر غسول القروح للمكدود. بلسم البؤس والضنى للعقول والطعام الثانى الذى اعتدته وجبات الطبيعة الفياضة والمغذى الأوفى بحقل الحياة، "واستمرت تصيح من بعد هذا: لا تنم بعد آخر الأيام. ثم صاحت بأهل بيتى جميعاً: إن قودور لن يرى النوم مادام جلاميس أزهد النوم قتلاً. لن يرى النوم سائر الدهر مكبث". مثل هذه الأحاسيس أشد من أن تتحملها الليدى مكبث فليس هذا وقت التوقف لإلقاء موعظة عن النوم. إنها تخطف الخناجر وتدخل غرفة الموت.

ويبلغ المنظر ذروته بالطرق المفاجئ على بوابة القلعة. ومرة أخرى يغيب عنا أثر الضجة في قراءتنا الصامتة للمسرحية ويقاطع العالم الخارجى عالياً عالم الرعب الهامس هذا.

إن الطرق يؤثر فى مكبث وزوجته كل بحسب طبيعته. فهو يؤكد لمكبث فعلته تأكيداً نهائياً وهو يعنى بالنسبة لليدى مكبث ضرورة التعجيل بإزالة آثار الجريمة. تقول المرأة العملية: "وَقَلِيلٌ مِنَ الْمِيَاهِ تَزِيلُ الْجُرْمَ عَنَّا وَإِنْ هَذَا يَسِيرٌ". أما مكبث فهو أدرى منها. إن محيط نبتون العظيم على وسعه لن يزيل الدماء عن يديه قط. ومن هذه اللحظة يبدأ دم دنكان فى التقطر على الدرجات متعقباً مكبث حتى نجده واقفاً وقد غاصت ركبته فى بحر شامل من الدماء.

وينتظر مكبث النتيجة. وإن ما تحدثه فيه جريمته الثانية من الاضطراب لأشد مما أحدثته جريمته الأولى نفسها. إن مكبث قد أزهق النوم قتلاً ولا ريب. بل انه يحسد دنكان الذى ينام على الأقل فى هدوء ولا تزعجه الأحلام. ثم تحدث الجريمة نفسها ويظهر القاتل الثالث الذى لم تفسر ماهيته قط ثم يفر فلينس هذا الفرار الذى كان محتوماً.

ويبلغ الحدث ذروته بثنائى مناظر المسرحية اقتداراً: منظر الوليمة. إن خيال مكبث قبل ارتكاب جريمته الأولى قد خلق طيف الخنجر الدامى: مرئياً بل ويكاد يكون محسوساً. أما وقد ارتكب جريمته الثانية فإنه يرى طيف ضحيته الدامى. ونجد مرة أخرى أنه كلما ازداد اضطرابه غدت زوجته عملية واسعة الحيلة. لكن العبء فادح على ليدى مكبث إذ يتعين عليها تهدئة زوجها المهستير الذى يصكه الرعب صكاً فى ذات الوقت الذى تحاول فيه إقناع ضيوفها بأن كل شىء على ما يرام. إنها لا تطيق صبراً على الخيالات. وعندما ينتهى كل شىء تصيح به فى غضب: (فتأمل وقد مضى كل شىء كنه هذا الذى تراه أمامك لا تجد غير مقعد للجلوس). لكن السلام قد انتهكت حرمة وانسحب السادة الاسكتلنديون وهم على يقين من حقيقة مقتل بنكو. ويبقى مكبث وزوجته منفردين. إنه ما زال يتأمل لا يدري أنهما بمفردهما: "سوف تدمى رفاته فلقد قيل بأن الدماء تؤتى دماء. ولقد طالما تحركت الأحجار منها وصاحت الأشجار. كم أراح العراف عمن تخفى من رجال الدماء ستر الخفاء. وأذاعت أسرارهم بعض إشارات وبعض العلائق المفهومة فى حشا الرخ والغراب أو العقعق". وعلى حين غرة يتغير اتجاه المسرحية وموقف مكبث وزوجته فى منتصف البيت. يسألها: "ما الليل؟" ومن هذه اللحظة يغدو رجلاً آخر. إنه لن يحتاج من الآن فصاعداً إلى إغراء ومساعدة

ولن يرى مزيداً من الأشباح. وعلى غير انتظار تنزوى زوجته فى ظلمات النسيان إذ يطرأ هذا التغير عليه. ولقد نعد هذا التغير فى المزاج لقطة نفسية حاذقة أو نموذجاً جديداً لعدم الاتساق.

يرينا القسم الثالث والأخير من المسرحية (الفصلان الرابع والخامس) كيف أن القدر الذى غرر بمكبث قد بدأ يدمره. وهذا الجزء أقل الأجزاء الثلاثة إثارة للمشاعر. إنه يبدأ بالساحرات الثلاثة كما كان الشأن فى الجزء الأول. وهن يدبرن طبختهن إذ ينتظرن مكبث. ويصل. لسوف يسألهن العون الآن لأنهن - والقوة التى يخدمنها - قد بدأت بمساعدته دون أن يطلب منهن ذلك. وتستدعى الساحرات الأطياف كما تجيب على أسئلته فيحذره كل طيف من الأطياف قائلاً: خذ حذرك من مكبث. لن يستطيع ابن امرأة أن يلحق ضرراً بمكبث. لن يقهر مكبث قط حتى يتحرك غاب برينام العظيم إلى تل دنسنان المرتفع متجهاً إليه.

ساعتها يرضى مكبث بالا بأن القدر قد وعده بحياة يرعاها السحر أما مكدوف فقد اتخذ فعلاً ما يلزم من الخطوات معه. لقد تدهور مكبث تدهوراً تاماً بعد أن كان البطل الطموح الذى أنقذ اسكتلندا أو بعد أن كان على الأقل القاتل المرفه الحس الذى تردد فى قتل دنكان لأن القتل شر فى حد ذاته. لقد فقد كل شعور بالرحمة ولئن لم يستطع قتل مكدوف ففى استطاعته على الأقل أن يلحق الدمار بكل ما يعده مكدوف عزيزاً عليه.

ومن بين الشواهد الأخرى على التسرع فى كتابة هذه المسرحية اننا لا نجد فيها أى إشارة أو تفسير لعل اختصار مكدوف دون سواه أداة لانتقام القدر. أضف إلى ذلك أن شخصية مكدوف لم ترسم رسماً كاملاً كما أعدنا المؤلف فى مسرحية "هملت" مثلاً لظهور فورتنبراس فى نهاية المسرحية. لقد سبق لمكدوف أن ظهر قبل الآن مرة واحدة: بعد مقتل دنكان. كان أول من صاح معلناً نبأ مقتل دنكان على أنه رغم ذلك لم يكن شخصية واضحة المعالم حتى فى ذلك المنظر. وكل ما نعلمه عنه أنه سُمى مرة "دف" وهو لا يتميز عن سواه من الشخصيات بأى حال من الأحوال.

ينتقل المنظر الآن إلى زوجة مكدوف وطفلها فى بيتهما ثم نرى مقتلهما فى إيجاز. نبدأ فى تتبع مكدوف الذى غدا شخصية هامة على غير انتظار. لقد وصل إلى انجلترا ولحق بملكولم الصغير. يدخل الاثنان ويلى ذلك حوار طويل بينهما وفيه يختبر مالكولم مدى إخلاص مكدوف. إن الأبيات الافتتاحية لهذه الحكاية مسرفة الطول فى

سياقها وإن كان المنظر يبلغ قمة جميلة عندما يتلقى مكبث أنباء مقتل أهل بيته ويطلق هذه الصيحة المخيفة "ماله صبية!" يريد بذلك ولا ريب أن مكبث لا ولد له ومن ثم فليس من الممكن أن يثار منه زوجة بزوجة وابناً بابن.

يعود بنا المنظر التالى فى مقابلة كئيبة إلى زوجة مكبث مهجورة وحيدة. فقد مضى مكبث إلى ساحة القتال يحارب أعداءه. إنها على حافة الانهيار التام. لقد اكتشفت بعد فوات الأوان الحقيقة التى تنبأ بها زوجها وإن كان أضعف من أن يستطيع تجنبها. تلك الحقيقة هى أنهما قد أزهقا النوم قتلاً حين قتلا دنكان وأن لجة نبتيون العظيمة لن تقدر على غسل الدم من أيديهما.

إن التورية الساخرة التى ينطوى عليها منظر السير ليلاً رائعة. فذهن الليدى مكبث يقذف نتفاً محطمة من الماضى إذ تروح تكشف عن دخيلة نفسها دون وعى: "أما تنظف هاتان اليدان أبدأ؟ ما يزال هنا ريح الدم. كل عطور بلاد العرب لن تعطر هذه اليد الصغيرة. ولكن من كان يظن أن الشيخ يحتوى على كل هذه الدماء؟". إن شكسبير فى هذا المنظر الوجيز الذى لا يبلغ مائة بيت ينجح فى تقديم أشد نماذج التورية عنده تركيزاً.

إن المنتقمين يتجمعون الآن وتطراً تغييرات وجيزة على المنظر كما يحدث عادة فى معارك المسرح الإليزابيثى فنرى أولاً أحد الطرفين ثم نرى الطرف الآخر. إن النبوءات تخذل ماكبث واحدة فى إثر أخرى ونراه يذوى أمامنا: "عشت دهرأ. كفى وأدى سبيلى فى حياتى إلى الألوان الجديب نحو صفر الأوراق فى حين أنى لست أرجو ما ينبغى للمشيب. أين منى التشريف والحب والطاعة؟ أين الجنود من أصفىائى؟ قد تبدلت من أولئك باللعن عميقاً لكنه لا يبين. ويلفظ الأفواه تزجيه للمدح هواء يجرى مع الأنفاس. فيود القلب المعذب لو أنكر لكن لا يستطيع إلى ذلك سبيلاً".

تأتى ماكبث الأنباء - بعد ذلك بمنظرين - أن زوجته ماتت. هنالك تبدأ مناجاته الأخيرة لنفسه ويتحقق تحققاً كاملاً من عقابه: "ليتها قضت بعد حين عل فيما يكون بعد من الدهر أوان لمثل هذا الحديث. بل غد بعده غد وغد تحبو بتلك الخطى القصار دببياً. تتوالى يوماً فيوماً إلى آخر حرف مسجل للزمان. كل أمس لنا أضاء لحمقى فى طريق يفضى لموت التراب. أيها الشمعة الضئيلة بعداً لك بعداً! فإنما العيش ظل كخيال يمشى وكاللاعب المسكين فى مسرح يضج ويزهى ساعة قدرت له ثم لا يسمع من بعدها مدى الأيام. إنها قصة يرددها المعتوه صوت وهيجة دون معنى".

وهكذا يسفر كل شيء عن عقمه: مقتل دنكان عقيم وكل بحر الدماء عقيم لأن الحياة نفسها عقيم. هنا نفس التشاؤم المخيف الذي نجده في "لير".

تقترب المسرحية الآن من ختامها فتتحقق النبوءات الأخيرة ويكون ما هو حتم من مقتل مكبث على يدى مكدوف وتنتهى المسرحية نهاية يسيرة الشأن ممثلة فى خطبة ختامية يلقيها ملكولم.

تلك هى مسرحية مكبث: مسرحية تشمل على لحظات رائعة وقطع من الشعر لا نظير لها ولكنها مسرحية ناقصة التصميم. ومن المفيد أن نقارنها بمأسى شكسبير الأخرى العظيمة لنرى من طريق المقابلة كيف أن افتقارها إلى الصقل هو فى حد ذاته دليل على ما كان شكسبير يبذله من جهد عظيم فى عمله. لقد اعتدنا أحياناً أن نعد شكسبير فناناً مهماً عشوائياً حقق ما حققه من طريق عبقريته وحدها ووحى اللحظة التى يكتب فيها. ومسرحية "مكبث" هى بالضبط من هذا النوع ولهذا تفتقر إلى عشرات اللمسات الدقيقة التى أسبغ شكسبير بها الحياة على مسرحياته، إنها تفتقر إلى تفاصيل الملاحظة الدقيقة وإلى الشخصيات الثانوية المرسومة رسماً كاملاً وإلى الحكايات المعدة فى عناية كى يبدو وقوعها أمراً طبيعياً. ليس هناك فنان عظيم إلا وهو صناع عظيم أولاً. ونحن نتقبل الكثير فى شكسبير دون مناقشة حتى أننا لا نلفظ إبيراعته مفصلة إلا حين نواجه سقطاته العارضة.

هوامش:

- (١) طبعت فى كتاب أ.ك. تشامبرز (وليم شكسبير) ٢ - ص ٢٢٧-٢٢٨
- (٢) المقتطفات من مسرحية "مكبث" مأخوذة من ترجمة الأستاذ محمد فريد أبو حديد لهذه المسرحية (دار المعارف).
- (٣) لقد يلاحظ المرء أن استخدام آلة موسيقية خشبية بدلاً من النفخ المعتاد فى الأبواق دليل على أن نص "مكبث" يشكك الراهن كان معداً للتمثيل فى الهواء الطلق.
- (٤) أستروفيل وستيلا - المقطوعة ٢٩ - طبعة ١٥٩١

"أنطونى وكليوباترا"

"أنطونى وكليوباترا" هي أكثر مسرحيات شكسبير أبهة. إن شعرها جليل ورسم شخصيتها حازق وبناءها محكم التدبير. ورغم أنها طبعت لأول مرة فى صحيفة مسرحيات شكسبير فقد أدرجها إيوارد بلاونت فى سجل الوراقين فى ٢٠ مايو ١٦٠٨، ولم تبقى أى صحيفة منها كما يحتمل ألا تكون قد نشرت قط فى صحيفة. وتشير ملاحظات المسرحية على أية حال إلى آخر تاريخ لكتابتها. وربما كانت بعض القطع الواردة فى النسخة المنقحة من (كليوباترا) صامويل دانيال، وقد أعيد طبعها عام ١٦٠٧، والمناظرة لثيالاتها فى مسرحية شكسبير محاكاة لهذا الأخير. وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أن تكون (أنطونى وكليوباترا) قد كتبت عام ١٦٠٧ أو عام ١٦٠٦، وهكذا يبدو أنها تلت (الملك لير) مباشرة.

كانت ترجمة نورث لسير بلوتارك هي مصدر المسرحية شأنها فى ذلك شأن سائر المأسى الرومانية: يوليوس قيصر وكوريولينوس ولكن المعالجة هنا مختلفة تماماً. ف كلا (يوليوس قيصر) و(كوريولينوس) تشعرنا بأن شكسبير يكبح جماح نفسه كأنما يحاول الحفاظ على مقتضيات الذوق الكلاسي الملائم. أما فى (أنطونى وكليوباترا) فنحن نراه حراً كاتم ما تكون الحرية ونرى فى كتابته دلائل البهجة والفهم والتلذذ وسيطرة جديدة على الكلمات والأوزان والصور. إننا نجد فى لغة (لير) و(مكبث) ما يوحى بأن الكاتب يمارس تجربة مقصودة واعية ولكننا نجد التكنيك الجديد فى (أنطونى وكليوباترا) وقد صار غريزياً.

إن الحماس الزائد لحررى هذه المسرحية قد أفسد استمتاعنا بها بعض الشيء على أية حال. فهم قد أعادوا تنظيم شعرها ولخصوا مناظرها. كان منهج شكسبير الطبيعى فى البناء هو أن يقدم القصة فى سلسلة من الحكايات قد تصل إلى خمس عشرة أو عشرين حكاية مع نصف دزينة من المناظر الطويلة وقطع قصيرة تملأ الفجوات بين الحكايات الرئيسية. فمسرحية (هملت) على سبيل المثال تحوى ثمانية عشرة منظرًا ونجد أن عدد أبيات أربعة من هذه المناظر قد يتجاوز الثلاثمائة فى كل

منظر وأن ستة من المناظر يقل عدد أبياتها عن مائة بيت. وفي (تاجر البندقية) جرب شكسبير في الفصل الثاني منهج المراوحة السريعة بين تسعة أحداث يقل عدد أبيات سبعة منها عن ثمانين بيتاً. وهذه المناظر القصيرة تجعل العقدة تتحرك حركة سريعة وتجعل الجمهور على صلة بكل جوانب القصة المركبة. لقد كانت تلك طريقة في التقديم لجأ إليها المسرح الإليزابيثي بكل فروعها المحلية عن طيب خاطر. وفي (أنطوني وكليوباترا) يجرب شكسبير المراوحة السريعة مرة أخرى. فالمسرحية تحتوى على ما لا يقل عن اثنين وأربعين حكاية منها واحدة فقط يتجاوز عدد أبياتها الثلاثمائة بيتاً ومنها أربعة وعشرون يقل عدد أبياتها عن خمسة وسبعين بيتاً.

هكذا راح شكسبير يعرض علينا قصته في سلسلة من الومضات مستخدماً كل جزء من خشبة المسرح. فهذه الحكايات تعد في النص المؤلف لدينا مناظر منفصلة لكل منها مجاله الموضوعي الخاص. أما في صحيفة مسرحيات شكسبير وعلى مسرح (الجلوب) فإن الأماكن قلما كان يشار إليها لأن الحكايات لم تكن "مناظر" بمعنى الأماكن وإنما كانت بمثابة لمحات عن الشخصيات في حدث سريع. ولا يمكن تمثيل هذه المشاهد تمثيلاً مناسباً إلا على خشبة المسرح الإليزابيثي أو على مسرح حديث يسمح تصميمه بأن يتم تغيير المناظر في التوالحظة. وما دامت (أنطوني وكليوباترا) مسرحية إليزابيثية أساساً فإن خير سبيل لدراستها هو أن ننظر إليها على ضوء مسرح (الجلوب).

إن المنظر الأول قد صيغ في قالب من القوالب الأثيرة عند شكسبير في فترة نضجه. فثمة شخصيتان ثانويتان، فيلو وديميتريوس، (ولن يظهرأ بعد ذلك) تدخلان من أحد أبواب خشبة المسرح الرئيسية. إن فيلو ساخط على هيام أنطوني وتلك هي النغمة الأولى في المسرحية: قائد عظيم انحدر حتى صار "كمروحة تروح على نفس هذه المصرية وأهوائها" (١). ينفخ في الصور ويستدير فيلو ليوجه الاهتمام إلى ستائر الجزء الداخلي من خشبة المسرح فتتفتح الستائر بينما يتحرك الموكب: (يدخل أنطوني وكليوباترا ووصيفاتها وخدمها مع خصيان ليروحوا عليها بالمراوح). يقول فيلو: (أنظر جهة قدمهما وأمعن في النظر تجد هذا الرجل الذي كان عاهلاً من الحكام الثلاثة للعالم قد انقلب داعراً مخبولاً. انظر وفكر فيما ترى). وتؤكد كلمات أنطوني الأولى لكليوباترا هذا التشهير من جانب فيلو. فعلى الرغم من أن كليوباترا تبتهج بإغاظته لا يلقى أنطوني بالاً إلى الرسول القادم من روما. يقول أنطوني: (فلتغرق روما في مياه التبر ولتدمر الامبراطورية الرومانية على اتساعها وتصبح أنقاضاً. قسماً إنى لا أريد

شيئاً آخر غير إقامتي بمصر وكفى). ثم تحيطه كليوباترا بذراعيها فيقول: (ولعمري ان الممالك من التراب ولا تستحق عناء غزوها وان دنيانا الدنسة هذه تمد الإنسان والحيوان الأعجم بالغذاء سواء وان التمتع بالحياة لا، الحصول على الثروة وسلطة الحكم أنبل مقصد إذا استطعت الوثوق من أننا نحن الاثنين على تمام الوفاق متحليين بحلية الشرف وهذا ما أشهد عليه كل العالم على أن كل فرد سيناله العقاب إذا أنكر كل ذلك ولم يعترف بأننا لا مثيل لنا) ويتحرك الموكب تاركاً دمتريوس وفيلو يصدران تعليقاً قصيراً حزيناً إذ يمران.

تعود جماعة الأتباع المثرثرة: الفتاتان تشارميان وإيراس ومرديان الخصي وألكساس أحد أتباع كليوباترا والعراف وإنو باريس الرومانى الذى يجد متعة مشوبة بالازدراء فى مراقبة هذا الجمع التافه النزق. تدخل كليوباترا من داخل المسرح. لقد غدا حبيبها أنطونى جاداً: "أخذ يفكر فى شئون روما". إنه لا بد أن يخضع لها سريعاً ولكن عندما يدخل منهمكاً فى الحديث مع الرسول الآتى من روما تغدو مستبدة وتخرج مع أتباعها فى كبرياء.

لقد تغير أنطونى سريعاً من العاشق المفتون إلى القائد. إن حديثه مع الرسول مقتضب يصيب الهدف. ويدخل رسول ثان فيبدأ أنطونى فى إيقاظ نفسه. يدخل رسول ثالث حاملاً رسالة وأنباء هامة: لقد توفيت فولفيا زوجة أنطونى. ويصرف أنطونى الرسل الثلاثة لينفرد بأفكاره. لقد كانت فولفيا صعبة الإرضاء ولكن موتها كان صدمة أيقظت ما نام من احساسه بالواجب. لا بد له من أن يرحل عن مصر. ويدعو إنوباريس.

إن شخصية إنوباريس من خلق شكسبير فهو لا يعدو فى كتاب بلوتارك أن يكون اسماً. ومن المؤكد انه هنا شخصية من بين الشخصيات التى تعلق على ما يجرى وتمثل تجسيدا جديداً للجوقة القديمة. ابتكر شكسبير هذه الشخصيات ليقدم لنا أفكاره الخاصة عن أحداث مسرحيته وأشخاصها. إن إنوباريس نموذج الجندى البارد المتحكم وهو رجل على حظ عظيم من حسن الإدراك وخبرة كبيرة بشظف العيش. إنه رجل أمين، نموذج الأمانة التى ادعاها ياجو لنفسه، وهو صريح إلى أبعد حد يرى فى وضوح من خلال ضباب خداع النفس الذى يتسم به من يفوقونه ويجرى وراء ما يكفل له حظاً حسناً ولكنه قد أشرب رغم ذلك فضائل الجندية من طاعة ولاء. مثل هذا الرجل يصلح لأن يكون المعلق الطبيعى فى أى مجتمع من المجتمعات كما يمكن الركون إليه فى التعبير عن أفكاره تعبيراً خشناً لا يساوره خوف.

إن إنوباربس لا يتأثر كثيراً بهذه العودة المفاجئة للاحساس بالواجب إلى أنطوني. فقد سبق له أن رآها تلم به ذات صباح بعد ليلة زاهية. ويريق كليوباترا لا يغلب إنوباربس على أمره فقد رأى كثيراً من النساء الأخريات على أنه حين يئن أنطوني قائلاً: "ليتني لم أرها" يجيبه إنوباربس بهذا الاعتراف على الأقل: "إذن كانت تفوتك رؤية قطعة فنية عجيبة ولو لم يصادفك حسن الحظ ورأيتها للوث سمعتك كسائح في أقطار العالم". وإنوباربس لا يطيق صبراً على التفاق عندما يعلن له أنطوني في لهجة حزينة تلائم الموقف أن فولفيا قد توفيت. ولكنه يخف إلى إطاعة قائده في نشاط عندما يتحول هذا إلى العمل ويصدر الأوامر بالرحيل.

نعود إلى كليوباترا بعد أن رأينا أنطوني يتخطر على خشبة المسرح وهو في هذه الحالة. تنفرج الستائر عن أعلى المسرح فنراها مع الفتاتين وألكساس. إنها لن تدع أنطوني يبارح مصر ببساطة وهي تمضي فتعطي الفتاتين درساً في كيفية الاحتفاظ بالرجل: "أبحث عنه وأخبرني عن معه وعما يشغله بدون أن يعلم أنني أرسلتك فإذا وجدته حزيناً فقل له إنني أرقص وإذا كان مسروراً فأخبره بأنني فوجئت بمرض. هيا على عجل وعد". وتتزعج تشارميان من هذه المعاملة الغريبة للروماني العظيم فهي قد كانت بحيث تفسح له الطريق في كل شيء ولا تفضبه في شيء. وتجيبها كليوباترا: "إن نصيحتك نصيحة امرأة مجنونة تؤدي إلى فقدى إياه". يدخل أنطوني وتدعى كليوباترا الإغماء وبهذا تظهر في صورة الحبيبة التي هجرها حبيبها الخائن. ويثور أنطوني إذ لا بد له من الرحيل ويروح يتوسل إلى منطقتها. ثم إن فولفيا قد توفيت وهو عذر يملأ نفس كليوباترا ازدياء: "ولو أن سن الحصاد والتبصر التي قد بلغت لم تستطع تعليمي الاقلاع عن طيشي في الحياة فإنها تعلمني ألا يبلغ الطيش مني أن أصدق ما تقوله عن موت فولفيا. هل حقاً ماتت فولفيا؟" وعندما تجد أن أنطوني يقول صدقاً تجبه بقولها: "لقد وضع لي كل شيء الآن وضوحاً تاماً وظهر لي كيف تقابل خبر موتي بالقياس إلى ما ظهر منك عندما سمعت خبر موت فولفيا". يفقد أنطوني الثقة في نفسه فهو يضرع إليها أن تصغي إلى ما يقضى به العقل ولكن كلماتها تشتتته ويلتمس العون. لكنها تسخر منه إذ تنتقل من السخرية إلى الشجن ومن الشجن إلى الرفعة والتصميم.

تسد الستائر على الجزء العلوي من المسرح وتنفرج عن داخله من تحت. لقد انتقلنا إلى روما حيث نرى أوكتافيوس قيصر الصغير وليبدس عضوي الثالوث يرثيان لقصور شريكهما الأكبر في نفاق صبر. هكذا بينى شكسبير شخصية أنطوني بكل

وسيلة. لقد رأينا عاشقاً وقائداً وما نحن أولاء نسمع المزيد عنه الآن من خلال ما يديه شريكاه من ملاحظات ناقدة لائمة: إنه ماجن لا يأبه لشيء، يدمن الشراب في الوقت الذي يتعين عليه فيه أن يكون في حومة الوغى. والرجلان محقان في قلقهما فبومبى الصغير قوى بحراً وغير الراضين عن الأحوال - بل والقراصنة - ينضوون تحت لوائه. أه لو جاء أنطونى! ذلك أن فى شخصية أنطونى جانباً آخر يعترف به أوكتافىوس. إنه جندى مقاتل من الطراز الأول يمكنه احتمال أشد المشاق.

مرة أخرى تنفرج ستائر الجزء العلوى من المسرح عن كليوباترا ووصيفاتها إذ تفكر - متشبهة - فى حبيبها الغائب أنطونى وسائر عشاقها من الرومان: قيصر وبومبى. يدخل ألكساس حاملاً رسالة الوداع التى بعث بها أنطونى. لسوف تكاتبه الآن يومياً. تقول: "هل أحببت يا شرميان يوليوس قيصر هكذا؟" وتجيبها شرميان ساخرة: "قيصر ذلك الشجاع" فتغضب كليوباترا ولكنها تحول دفة الموضوع راضية: "لقد قلت هذه الكلمات عندما كنت فتاة صغيرة السن وعندما كانت قوة حكمى على الأشياء غير ناضجة ولا بد أن تكونى جامدة الشعور حتى تذكرى ما قلته حينئذ".

إن الفصل الثانى يقدم لنا فى إيجاز بومبى وحلفاءه: منكراتس وميناس القرصانين. وبومبى متفائل: "هذا مارك أنطونى يجلس فى مصر على الموائد ولا يشن غارة خارج هذه الديار وقيصر يكسب المال ويخسر قلوب الرجال الذين يغتصبه منهم وليبدس يتملق الاثنين ويتملقانه ولكنه لا يحبهما ولا يعبأ كل منهما به". وبومبى لا يصدق أن لدى قيصر وليبدس الجرأة على اتخاذ أى خطوة دون الرجوع إلى أنطونى ولكن أنطونى الآن فى مصر غارق فى الشراب. ولا تلبث الأنباء القائلة بأن وصول أنطونى إلى روما متوقع فى كل لحظة أن تقطع على بومبى حديثه وتزيل عنه البهجة.

لقد وصل أنطونى الآن إلى روما كما هو واضح من حديث إنوباربس وليبدس اللذين يدخلان إلى الجزء الرئيس من خشبة المسرح. إن ليبدس يكشف عن طبيعته فهو أضعف شركائه وقد سبق لنا أن أدركنا ذلك عندما رأينا فى مسرحية (يوليوس قيصر) كما أنه يتسم بلباقة هيابة ويتوق دائماً إلى اجتناب كل المكدرات إلى أن يمر هذا اللقاء المريك بين أنطونى وأوكتافىوس بسلام. إنه لا يجد كبير تأييد من إنوباربس الذى يراه على حقيقته ويحتقره. تنفرج ستائر الجزء الداخلى من المسرح فيظهر أولاً أنطونى وفندتيوس ضابطه ثم يظهر قيصر وميناس وأجربا قادمين من الجانب الآخر. يبادر ليبدس بالتدخل فيرجو أن يصطحب الطرفان. يتخذ الجميع أماكنهم على مائدة المجلس ولا يلبث أنطونى أن يظفر سريعاً بمكان القيادة ويكسب أول نقطة صغيرة وذلك

عندما يصر على أن يجلس أوكتافيوس قبله. إن مناقشة الشكاوى حادة وكل مشترك فى المناقشة يلتزم الحرص فى اختيار كلماته على أهبة الاستعداد لأن يبدأ عراكاً صريحاً عند أول بادرة. يرد أنطونى على شكاوى قيصر رداً مهذباً ولكن دون اعتذار من جانبه. واضح من الأوضاع الراهنة أن صداقتهما الآن تشارف النهاية. وأخيراً يتوسط أجربا بينهما باقتراح: إن أنطونى الآن أرمل ولأوكتافيوس شقيقة هى أوكتافيا. يلقى الاقتراح هوى فى نفس أنطونى فيطلب المزيد من التفاصيل. ويمضى أجربا قائلاً: ليتزوج أنطونى أوكتافيا وبذلك يغدو هو وأوكتافيوس شقيقين وتزول دواعى الغيرة التافهة بينهما.

يقبل أنطونى الاقتراح ويستحيل الجو مودة خالصة. ينسحب الأقطاب تاركين إنوباربس وأجربا وميناس. إن ميناس وأجربا متلهفان على سماع تفاصيل حريفة عن حياة أنطونى فى الاسكندرية وعن فضائح كليوباترا المألحة. وإذ يجد إنوباربس منهما هذا التشجيع يشرع فى وصف أول لقاء بين أنطونى وكليوباترا على نهر سيدنس وصفاً غنائياً عظيماً (٢): "إن السفينة التى قدمت عليها كانت كعرش مرصع وكانت تتلألأ كأنها لهب النار فالمؤخرة مصنوعة من الذهب المطروق والشرع من نسيج بنفسجى اللون وينبعث منها أريج العطر الذى جلب لها قلب الرياح حتى كادت يغمر عليها من شدة الهيام بها أما المجاذيف فكانت من خالص الفضة وتقذف المياه على ترنيم الآلات الموسيقية حتى جعلت المياه التى دفعتها تزداد سرعة كأنها تعشق ضرباتها أما شخصها فكل وصف يعجز عنه وكانت مستلقية فى مقصورتها المصنوعة من خيوط ذهبية أما قوام جسمها فيفوق تمثال إلهة الحب فينس الذى جعله خيال مفتته أكثر جمالاً من الخلقة الطبيعية وعلى جانبيها وقف ولدان جميلو القسمات وكأنهم إلهة العشق كببد المبتسمة وبأيديهم مراوح متعددة الألوان تثير الهواء فتشتد حمرة خديها بدلاً من أن تبردهما وكأنى بهم وقد أثاروا الحرارة التى استخدموا فى تخفيف وطأتها . . . أما نساؤها فكن كبنات إله البحر كل منهن جميلة كغيد البحر فى الأقاليم وقد قمن بخدمتها يقظات وزدن فى جمال الصورة بحركاتهن الرشيقة اللاتى كن يبيدينها وقد وقفت عند سكان المركب واحدة من هؤلاء توجه السفينة وكانت حبال السفينة وأشرعتها تتبته عجباً بلامستها لهذه الأيدى الناعمة التى تلامسها وتتبعث من السفينة روائح عطرية لا يعرف مصدرها فيشم رائحتها رجال الشواطئ المجاورة وقد خرج كل سكان المدينة لرؤيتها على حين كان أنطونى جالساً وحده فى السوق يكلم الهواء لأنه لم يجد مستمعاً له غيره ولولا خوفه من إحداث فراغ لذهب هو بنفسه لرؤية كليوباترا وأحدث خرقاً فى الطبيعة . . . عندما نزلت من السفينة أرسل أنطونى يدعوها للعشاء

معه، فأجابته بأنه الأولى به أن يكون هو ضيفها وألحت في الطلب. عند ذلك لم يسع أنطوني ذو الآداب الراقية والذي لم يرفض طلب أية سيدة إلا أن يذهب إلى الوليمة بعدما أصلح من شأنه ويالغ في تجميل نفسه فدفع قلبه ثمناً لأكلته وبلغ من إعجابه بمضيفته إعجاباً عظيماً أن جعل يطيل النظر فيها فاشتغل بذلك عن الأكل ولم يتذوقه.

يتأثر الآخرون بذلك ولكن مينا س يعلق قائلاً: "يجب أن يتركها أنطوني تركاً نهائياً" فيجيب إنوباربس الأدرى بحقيقة الأوضاع: "لن يفعل ذلك مطلقاً. إن التقدم في السن لن يزيل نضارتها ولا التعود على رؤيتها يفض من محاسنها العظيمة المقطوعة النظير. إن النساء الأخريات تفعمهن الشهوات التي يثرنها أما هي فلا تنال كثرتها من جمالها بل انها لتزيد الفؤاد هياماً بها وشغفاً بالاقبال عليها وما أحرأها بهذا البيت:

يزيدك وجهها حسناً إذا ما زدته نظراً

والصفات التي تعتبر في ذاتها خبثاً وسفالة تصبح فيها أكثر بهجة وجمالاً حتى أن رجال الدين يباركون رعونتها".

إن وضع هذه الكلمات على لسان إنوباربس - دون سائر الرجال - في هذا اللحظة لآية براعة فنية فائقة. إذ لا بد أن تكون كليوباترا سيدة مظفرة إلى أقصى الحدود ما دامت قادرة على أن توقد النار في خيال أَرْضَى كخيال إنوباربس. الأكثر من ذلك هو أن الوصف يأتينا بعد مرور منظرين على آخر مرة التقينا فيها بكليوباترا. ومن ثم فسنكون في حالة نفسية مختلفة تماماً عندما نلتقى بها مرة أخرى.

يلي ذلك ثلاث حكايات وجيزة: لمحة عن أنطوني مع زوجته الجديدة، ومنتفة من الحديث بين أنطوني والعراف، ووداع ليبديس لقائدي أوكتافيوس. إن حديث أنطوني مع العراف مثال ذكي آخر من أمثلة الإبانة عن الشخصية كما انه يبرز حقيقة تاريخية يبدو أنها أثرت في شكسبير كثيراً: تلك هي حظ العظماء. فأنطوني - كما نراه في هذه المسرحية - أكبر وأتم شخصية من أوكتافيوس قيصر ولكن الشاب يستأثر رغم ذلك بكل حظ حسن. إن في طبيعته ما يكفل له الانتصار على أنطوني: "إذا لاعتبه في أية لعبة فلا مناص من خسارتك بسبب تفوق حظه الطبيعي الذي يجعله يكسب حتى ولو كانت الظروف موالية لك وإن سناء أخلاقك وبهجتها لتتطمس عند بزوغه وإنى أكرر قولي من أن روحك تخشى رعايتك وأنت بالقرب منه وعند غيابه يظهر نبيلها".

نعود الآن إلى كليوباترا ووصيفاتها. تنفرج الستائر عن أعلى المسرح كما حدث من قبل. إن كليوباترا ما زالت تحلم بأيامها السعيدة قبل أن يفارقها أنطوني. يدخل

رسول، واضح من عزوفه عن الكلام أنه يحمل أنباء سيئة. إن سعادة كليوباترا فى مبدأ الأمر بأن تسمع منه أن أنطونى ما زال حياً يرزق تحول بينها بين سماع المزيد. وينبئها الرسول لاهثاً فى عبارات قصيرة سريعة بالحقيقة المخيفة. لقد تزوج أنطونى أخت أوكتافىوس.

ينقلب كيان كليوباترا فى مثل لمح البرق. إنها تضرب الرسول التعس المسكين حتى يسقط أرضاً، تحمله من شعره ثم تقذف به إلى الأرض. تستل سكيناً لكنها سرعان ما تفى إلى رشدتها وتطلب إليه أن يعيد على مسمعها تلك الحقيقة المقيتة. عندما تبدأ فى الإفاقة من الصدمة يثور حب استطلاعها رغم كل ما حدث وتصر أن تعرف منه المزيد. تقول: "أذهب إلى الفتى يا ألكساس واطلب منه أن يصف ملامح أوكتافيا وسنها وميولها ولا تدعه يترك فى وصفه لون شعرها واحضر لإخبارى سريعاً".

تسدل الستائر، يعيدنا النفخ فى الصور إلى الشئون الحربية. على الجزء الرئيس من خشبة المسرح إعلان بالأبواق. يدخل بمبى وميناس فى جانب ومعهما الطبول والأبواق وفى الجانب الآخر قيصر وأنطونى ولييدس وإنوبريس وميناس والجنود سائرة. يلتقى القواد. يعترض بومبى اعتراضاً هيناً الغرض منه حفظ ماء الوجه ويقبل شروط الثالث داعياً الجميع إلى وليمة على ظهر سفينته. يتقدمهم إلى الخارج فلا يبقى سوى ميناس وإنوباريس اللذين يعلقان على قوادهما. من الحتم أن تتحول دفة حديثهما إلى كليوباترا. يسأل ميناس صاحبه: "هل لك أن تخبرنى أتزوج كليوباترا؟ فيجيبه إنوباريس هذه الإجابة الملتوية: "أخت قيصر اسمها أوكتافيا". على أن إنوباريس يخالف ميناس فى رأى عندما يقول هذا الأخير إن أنطونى وقيصر قد ارتبطا إلى الأبد. يقول إنوباريس: "إن الرباط الذى جمع شملهما فى الظاهر ووثق عرا الصداقة بينهما سيكون نفسه معول هذه الصداقة وعاملاً على هدمها. إن أوكتافيا امرأة عفيفة رزينة وهادئة الأخلاق" فيسأله ميناس: "من لا يتمنى أن تكون امرأته على هذه الصفات؟" فيجيبه إنوباريس: "هو ذلك الذى لا يتصف بهذه الصفات وهذا هو مارك أنطونى لأنه سيعود إلى معشوقته المصرية ثانية. عندئذ تشعل تنهدات أوكتافيا النار فى صدر قيصر وكما قلت لك من قبل ما كان سبباً فى قوة صداقتهما سيكون السبب المباشر فى شقاقهما وسيحاول أنطونى الحصول على مشتياه من الحب حيث يجده إذ تزوج هنا للمقتضيات السياسية".

إن منظر الوليمة منظر معد. عندما تبدأ الموسيقى فى العزف يرمز للمأدبة بخادمين أو ثلاثة يحملون أطباقاً عابرين خشبة المسرح فينفذون من بين الستائر إلى

الجزء الداخلى من المسرح. تنفرج الستائر فنرى بومبى والثالوث وضباطهم يجلسون إلى المائدة، إن أنطونى يتحدث عن فيضان النيل مع ليبديس الذى ثمل وثقل لسانه، ينتحى ميناس بيومبى ركناً قصياً ويعرض عليه أن يترك السفينة تحت رحمة التيار ثم يقطع رقاب الثالوث، لكن بومبى - وهو نموذج مصغر لمكبث الذى يخشى أن تكون أفعاله كفاء رغباته - يرفض الاقتراح وبذلك يخسر قضيته، يمضى ليبديس إلى الخارج فيحملونه إلى الشاطئ تاركاً الآخرين يولون وليمة اسكندرانية حقاً - وإنوباربس يشجعهم على ذلك - حتى يصيب أوكتافىوس كفايته فينهض، تسدل الستائر على الوليمة مع نفخ ختامى فى الصور وقرع للطبول. لقد كانت (أنطونى وكليوباترا) مسرحية بالغة الصخب على المسرح الإليزابيثى.

إن المنظر التالى ينحرف عن المجرى الأساس للمسرحية فترة وجيزة من الزمن وهو لا يبدو للوهلة الأولى ضرورياً. إنه يفترض فى النظارة ولا ريب معرفة بالتاريخ وانتباهاً شديداً لا يتوافر لجمهورنا اليوم إيدخل فنتديس وعليه إمارات النصر وأمامه جثة بكورس محمولة لقد سبق لفنتديس أن ظهر أمامنا لفترة وجيزة عند نهاية المنظر الثالث من الفصل الثانى وذلك عندما قال له أنطونى: "تعالى يا فنتديس، يجب أن ترحل إلى بارثيا وقد أعددت أوراق اعتمادك هناك لوضع الأمور فى نصابها فاتبعنى وتسلمها".

لكننا قد نسينا فنتديس منذ زمن طويل، وها هو ذا الآن يعلن أنه لن يضيف كبير مجد على ما أداه وإلا أثار غيرة قائده ثم يخرج من القصة، إن هذا المنظر على أية حال يوقف مجرى الحدث ولكنه ينقل إلينا الحقيقة الماثلة فى أن أنطونى قد ذهب الآن إلى أثينا ويعين على تعميق إحساسنا بما للقصة من أهمية دولية.

يعود بنا المنظر إلى أجربا وإنوباربس، إنهما يعلقان على ليبديس تعليقاً تشويه الزراية ويقلدان طرقه القلقة اللبقة، عندما يدخل أوكتافىوس مع أوكتافيا وأنطونى وليبديس يمكننا الآن أن نراقب أوكتافيا عن كثب على ضوء كلمات إنوباربس عنها، إن المناسبة لا تتيح لها استعراض عفتها ولكن من المؤكد أنها باردة هادئة، عندما ينفخ فى الصور إيذاناً بنهاية المنظر تنفرج الستائر فى أعلى المسرح عن الوجه المقابل لما رأيناه، إنها كليوباترا ووصيفاتها وألكسس، لقد استعادت كليوباترا هدوءها بما يكفى لاستجواب الرسول عن غريمتها، تسأله: "هل يتساوى طول قامتها وقامتى؟" فيجيبها: "لا يا سيدتى"، تقول: "هل سمعتها تتكلم؟ أجهورية الصوت هى أم منخفضته؟" فيقول: "سمعتها يا سيدتى تتكلم بصوت خافت"، تقول: "ليس هذا محموداً وإنه لن يستطيع

حبها طويلاً. عند ذلك تتدخل شرميان قائلة: "يحبها؟ بحق إيزيس إن هذا مستحيل" فتبدأ كليوباترا فى التمتمة راضية: "هذا هو رأى يا شرميان: غير طلبة اللسان وقصيرة القامة. هل تتبخر فى مشيتها؟ أخبرنى إن استطعت شيئاً عن هذا" ويجيبها الرسول: "إنها تسير وثيداً وسيان مشيتها ووقوفها ويخيل إلى أنها صنم بدون روح وتمثال بدون حياة". ثم يزداد الموقف تحسناً. تسأله: "كم سنها فيما تظن؟" فيقول: "إنها كانت أرملة يا سيدتى" تقول: "أرملة يا شرميان. هذا شىء حسن". يقول: "وأظن أنها بلغت الثلاثين". تقول: "هل تذكر وجهها: أطويل هو أم مستدير؟" فيقول: "مستدير يكاد يصل إلى درجة التشويه". تقول: "أغلب من كن على هذه الصورة حمقاوات بصفة عامة. وما لون شعرها؟" يقول: "أسمر يا سيدتى وجبهتها ضيقة إلى أقصى حد".

تقر كليوباترا عيناً إذ ليس هناك ما تخشاه من هذه الدمية البكماء ولسوف يعود إليها أنطونى سريعاً. لكى يؤكد شكسبير المقابلة مرة أخرى تنفرج الستائر عن أسفل المسرح فنرى رحيل أوكتافيا عن أنطونى. لقد دب الخلاف بين الإخوة وها هو ذا أنطونى يقبل راضياً اقتراح أوكتافيا بأن تتوسط بينه وبين قيصر.

إن المسرحية تكتسب الآن سرعة وقوة دافعة إذ تنضج الأحداث المؤدية إلى الذروة وتتابع الحكايات أمام أعيننا واحدة فى اثر أخرى. إن إنوباربس ذا الدور المفيد يلتقى بايروس الذى سيلعب دوراً صغيراً وإن يكن ذا دلالة عند نهاية القصة ويتبادل الرجلان الأنباء. لقد تخلص أوكتافىوس من ليبيدس. عندما يخرجان تنفرج الستائر عن الجزء الداخلى من المسرح مرة أخرى فنرى أوكتافىوس قيصر يصب جام غضبه على أنطونى أمام أجربا وميناس. يقول: "إظهاراً لاحتقارنا قد فعل كل هذا وأكثر منه بالإسكندرية وساقص عليكم نموذجاً من سلوكه: ففى ميدان السوق العام نصبت له منصة مغطاة بالفضة. وجلس فوقها مع كليوبطرة على عرش من الذهب. وهناك توجا على مرأى من عامة الشعب وجلس تحت أقدامها قيصرون الذى يدعون أنه ابن والدى وكذلك جلس كل الذرارى غير الشرعيين الذين نبتوا من اتصالاتهما. وقد منحها حكم إقليم مصر وجعلها ملكة مطلقة التصرف فى شئون سوريا الدنيا وقبرص وليديا".

وهكذا عاد أنطونى إلى ساحرته. إن تعجيله بالعودة وسلطان جاذبية كليوباترا عليه ما كان من الممكن أن يعبر عنهما بأروع من هذا الاقتصاد فى العبارة. عندما تدخل أوكتافيا وينتهز قيصر هذه الفرصة الجديدة للنزاع مع أنطونى ندرك أن الصراع قد دنا واقترب. يعود بنا المشهد إلى كليوباترا تعارض إنوباربس حتى نرى المقابلة بين الغريمين مرة أخرى. لقد عنت لكليوباترا نزوة تدعوها إلى شهود المعركة. يعارضها

إنوباربس ولكنه لا يظهر لها كبير احترام. إنه يعاملها باعتبارها عشيقه أنطوني لا باعتبارها ملكة مصر. يلحق أنطوني بهما. لقد قرر أن يحارب في البحر رغم أن كل الظروف تقف ضد هذا القرار لا لشيء إلا لأن كليوباترا تريد ذلك. سنجد بعد ذلك أنه يسرع نحو دماره وأن السرعة التي تتلاحق بها الحكايات تقوى من هذا الأثر: (يدخل قيصر وتورس ومعه فرقته سائرة). (يدخل أنطوني وإنوباربس).

إن محرري المسرحية يعتبرون هذه المداخل القصيرة - إذ أن عدد كلمات المدخلين لا يبلغ سبعين كلمة - مناظر. وهم يحصرون نطاقها في جد على هذا النحو. (المنظر الثامن. سهل بالقرب من أكتيوم). (المنظر التاسع. جزء آخر من السهل). (المنظر العاشر. جزء آخر من السهل). (يسير كنديس بجيشه البري من جانب على المسرح وتورس قائد قيصر من الجانب الآخر وبعدئذ يسمع صوت المعركة البحرية).

عند ذلك يخطو إنوباربس إلى الخلف يتبعه سكارس. لقد فرت كليوباترا من الموقعة البحرية وكأنها بقرة لدغتها ذبابة في شهر يونية. يتبعها أنطوني وكأنه ذكر البط الخرف. لقد ضاع الأسطول. لن يبقى كنديس في خدمة أنطوني أكثر من ذلك وإنما سيلحق بمن سبق لهم الانضمام إلى معسكر قيصر. إن إنوباربس هو الوحيد بين قواد أنطوني الذي سيظل مخلصاً لقائده رغم أن عقله يصرخ ضد ذلك.

تغدو الخطوة أشد بطناً والنغمة أشد إثارة للأشجان بعد صخب هذه الأجزاء السريعة واندفاعها. لقد غمر أنطوني الشعور بالندم. إنه يحث أصدقاءه على أن يتركوه وينخرط في البكاء. تقترب كليوباترا وتتبعها وصيفاتها وإيروس. إن أنطوني - في البداية - لا ينظر إلى أحد. لقد راح في لون من التهويم يتذكر أثناء تلك الأيام التي كان أوكتافىوس الصغير فيها يعتمد عليه. يقول: "نعم يا سيدى إنه في موقعة فلبي لم يستل سيفه ولكنه تمنطق به كحلية يلبسها المرء في حفلات الرقص على حين قضيت على كسيس ذى الوجه الأصفر المتجعد وأنا الذى أجهزت على بروتس المجنون أما هو فقد اعتمد على رجال تحت إمرته ولم يشترك في الموقعة التي تحطم فيها الأسطول ولكن ما الفائدة الآن؟".

إن أنطوني ما زال يمتاز بذلك الخيال الحى الذى مكنه من وصف طعن قيصر من شقوق ثوبه ولكنه كان في هذه اللحظة كاذباً حتى على نفسه لأنه لا هو ولا أوكتافىوس قد شهد مصرع بروتس وكسيس. يغريه إيروس في نهاية الأمر بأن ينظر إلى كليوباترا. يؤنبها أنطوني تأنيباً رقيقاً وهو يضرع إليها حتى تنخرط في البكاء فيرق لها ويقبلها في لحظة من لحظات الشجاعة المستميتة.

يرينا المنظر التالى المقابلة بين أفول نجم أنطونى وعلو نجم قيصر، إن رسول أنطونى ومدرسه يظهر فى حضرة قيصر سائلاً عن شروط الصلح. وإجابة قيصر مقتضبة فظة: "أما أنطونى فإنى أرفض كل ما يطلبه وأما الملكة فإنى لا أرفض مقابلتها أو الإصغاء إلى مطالبها على شريطة أن تطرد صديقها الذى تسربل لباس العار أو تقتله فإذا فعلت ذلك قابلتها وأنصت لها بترحاب فاذهب وبلغها ذلك".

لكنه يرسل رسوله الخاص - من بعد - ليظفر بكليوباترا من أنطونى. لنلاحظ أن اسم هذا الشخص كما ورد فى صحيفة المسرحيات هو ثيدياتس كلما ظهر. ولكن محررى المسرحية - الأحكم من شكسبير ولا ريب - قد وجدوا أن اسم الرجل عند بلوتارك هو ثيريوس ومن ثم فقد حرصوا على تغيير الاسم كلما التقوا به! . .

يعود المنظر بنا إلى كليوباترا وأنطونى. إن أنطونى إذ يتخلى عنه الحظ يزداد إغراقاً فى الخيال وتسيطر عليه فكرة مؤداها انه خير من الصبى قيصر رغم أن هذا الأخير يفوقه مالا وأسطولاً وفرقاً. بل انه يرسل طالباً الالتقاء بقيصر فى مبارزة شخصية: سيفاً بسيف. إن هذا أكثر مما يستطيع إنوباربس أن يتحملة. فهو قد يفهم الهزيمة ولكن أنطونى قد غدا أبله صرفاً. عندما ينسحب أنطونى وسفيره يدخل ثيدياتس حاملاً رسالة قيصر الشخصية إلى كليوباترا.

ليس هناك ما يدعونا، حتى هذه اللحظة، للشك فى غرام كليوباترا بأنطونى وإخلاصها له. لكن الدائرة الآن قد دارت عليه كما هو واضح ومن ثم فكليوباترا لا تمانع فى الاستماع إلى عروض الجانب المنتصر. إن ثيدياتس غاية فى اللباقة. يقول لها إن قيصر على يقين من أن الخوف لا الحب هو ما يبقياها إلى جوار أنطونى. وتستجيب كليوباترا للإغراء. لقد سبق لها أن أغوت ثلاثة قواد رومانيين وهى لا تلبث أن تقول إذ تزداد الفكرة تمكناً منها: "إنه إله ويعرف الحق الذى ليس فوقه حق فإن شرفى لم أسلم فيه من تلقاء نفسى لكنه اغتصب منى اغتصاباً".

يتبين إنوباربس الخيانة فيبادر مسرعاً بإحضار أنطونى. يغدو ثيدياتس الذى لقي منها تشجيعاً أكثر تحديداً فى كلامه فيقترح عليها أن تفارق أنطونى وتضع نفسها تحت رحمة قيصر. يلقى الاقتراح هوى فى نفس كليوباترا فتبدأ فى خلب لبه عارضة عليه كل مفاتنها. تقول له: "ما اسمك؟". فيقول: "اسمى ثيريس" فتمضى قائلة بأخلب نبراتها للألباب: "يا أنجب الرسل أرجو أن تقبل يد قيصر نيابة عنى وأن تخبره أنى مستعدة أن أضع تاجى تحت قدميه وأركع أمامه وأنى أريد أن أسمع ممن تخضع له كل الناس ما يقرره بشأن مصير مصر".

إن ثيدياس، شأن كل بلاطى حسن التهذيب، يسأل الملكة أن تمنحه امتياز تقبيل يدها. وفى هذا الوقت يكون إنوباربس قد عثر على أنطونى الذى يسمع نهاية المحادثة إذ تتمم كليوباترا قائلة: "إن والد قيصر ك عندما كان يفكر فى غزو الأقطار كان كثيراً ما يضع يده على هذه اليد الضعيفة ويمطرها وابلاً من القبلات".

إن أنطونى الذى سبق له أن سمع هذه النعمة يشتعل غضباً فالليث القديم فيه ما زال قادراً على الغضب. يأمر بحمل ثيدياس إلى الخارج وجلده ثم يتحول إلى كليوباترا. إن بريقتها قد حجب الحقيقة المحزنة المعذبة المائلة فى أنها - رغم كل سحرها - ليست إلا عاهرة وأنها كسائر العاهرات على استعداد لأن تهجر حبيبها فى الوقت الحاضر إذا تقدم لها من هو خير منه. إن أنطونى الآن يرخى لنفسه العنان ويزار قائلاً: "قد كنت كثيرة الخطأ دائماً ولكن إذا ما جعلتنا أخطأونا أشد قسوة فإن الآلهة تختم على بصائرنا وتجعلنا نقدر هذه الأخطاء ونسر منها ونحن نسير الخلاء إلى الدمار والهلاك" فتقول كليوباترا: "وا عجباً كل العجب! هل تعتقد فى هذا الاعتقاد السيئ؟" فيقول: "لقد وجدت متعة لقيصر بل لبومبى ثم عافتك نفساهما كما يعاف الأكل المملوء فضلات الطعام وفضلاً عن ذلك كنت أكثر ميلاً للشهوة البهيمية وأكثر شهوة بها إلى حد مبتذل أكثر من المألوف وإنى متيقن أنك لا تعرفين العفة ولو أنك قد تعرفين معناها".

لكن غضبه ينفثاً عندما يجرون ثيدياس التعس إلى محضره. تنتظر كليوباترا حتى يغدو أشد هدوءاً فتسأله: "هل انتهيت؟" وتمر العاصفة بدمدمته للمرة الأخيرة: "لأجل أن تتلقى قيصر تتبادلين نظرات الحب وشخصاً وضيقاً فحسب" ويضرع إليها قائلاً: "ألم يصب قلبك الفتور بالنسبة إلى؟" عند ذلك تنفجر عواطفها أول انفجار حقيقى نراه. تقول: "يا عزيزى لو كنت كذلك فليخلق الله من قلبى البارد برداً ويسمم منبعه وتسقط أول بردة منه على رأسى وتذوب فتذوب معها نفسى ثم تسقط على رأس ولدى قيصرين فيموت ويموت معه كل المصريين الباسلين الذين تدمرهم هذه العاصفة النازلة وتطرحهم أرضاً وتترك جثثهم ليأكلها ذباب النيل ويعوضه".

من العسير عند هذه النقطة أن نعرف ما إذا كانت كليوباترا صادقة أو كاذبة فلعلها هى نفسها لم تكن تعرف حقيقة مشاعرها. ولكن المهم أن كلماتها توقظ الطيش القديم فى نفس أنطونى وتدعوه إلى الاستمتاع بليلة أخرى زاهية تكون بمثابة توطئة لمعركته البطولية الأخيرة. إن إنوباربس لا يستطيع تحمل ما هو أكثر من ذلك.

يعقب هذا المنظر الطويل إسراع فى خطوات المسرحية ومرة أخرى تتكسر الحبكة إلى سلسلة من الحكايات القصيرة السريعة. يسمع قيصر بتحدى أنطوني الشخصى له فيكون جوابه: "ألا فليعلم ذلك الشرير العجوز أنى لو أردت الموت لكنت لدى وسائل أخرى غير أن أخط بقدرى وأنازله".

وقد كانت كلمة "الأفاق" (الشرير) فى عصر شكسبير كلمة مخزية أكثر مما هي مخزية فى يومنا هذا (الفصل الرابع - المنظر الأول). فى أعلى المسرح يتلقى أنطوني رد قيصر ويودع أتباعه المخلصين متقدماً إياهم إلى مائدة العشاء (الفصل الرابع - المنظر الثانى). يظهر بعض الجنود على الجزء الرئيس من خشبة المسرح ويقفون فى كل ركن من أركان المسرح . . . موسيقا من مزامير الخشب وكأنها تسمع من تحت المسرح". يقول أحد الجنود: "إنه الإله الجبار هرقل الذى يحبه أنطوني وقد تخلى عنه الآن" (الفصل الرابع - المنظر الثالث). يرتدى أنطوني درعه بمساعدة كليوباترا وإيروس فى مؤخرة أعلى المسرح ويقبل كليوباترا قبلة جندى بين موسيقى الصيحات والأبواق ثم يتركها (الفصل الرابع - المنظر الرابع) بينما يستعد أنطوني للمعركة على الجزء الرئيس من خشبة المسرح. يسمع أن إنوباربس قد تخلى عنه. إنها أسوأ ضربة حلت به حتى الآن ولكنه يعلق عليها قائلاً: "أذهب يا إرس وارسل أمواله إليه ولا تحجز شيئاً منها مهما كان تافهاً. فقم بتنفيذ ذلك واكتب له كلمة وداع وتحيات رقيقة وسأوقع على هذا الخطاب وقل له فيه: إنى أرجو ألا يجد ما يجعله يستبدل بسيدى الجديد سيداً آخر. واما لحظى الذى أفسد الناس الأمناء".

هذا القبس من الشعلة الإلهية موجود دائماً فى أنطوني. إن قيصر الصغير ثابت على مبادئه رصين بارد أما أنطوني فإنه يضطرم بالسماحة المفاجئة فى أسوأ لحظات حياته (الفصل الرابع - المنظر الخامس). ينفخ فى الصور مرة أخرى. إن قيصر - الذى غدا إنوباربس الآن من بين أتباعه - يصدر أوامره ببدء المعركة ولكنه يتجاهل القادم الجديد الذى بدأ يندم على خيائته. عندما يعلم إنوباربس أن أنطوني قد أرسل إليه أمواله زيادة فى الجود ينصدع قلبه (الفصل الرابع - المنظر السادس).

يلى ذلك تنبيه بالطبول والأبواق وتنبيهات تسمع عن بعد ويصيح إروس فى ظفر: "لقد هزموا يا سيدى وتفوقنا عليهم كفيل بأن يمنحنا انتصاراً عظيماً" (الفصل الرابع - المنظر السابع). (تنبيه. يدخل أنطوني سائراً وسكارس مع آخرين). هكذا يعود أنطوني منتصراً وتخرج إليه كليوباترا مرحبة به. ألا إن هذه لآخر لحظة من لحظات النجاح فى حياته (الفصل الرابع - المنظر الثامن). يتخذ الحراس أماكنهم. إنها الليلة

التي تعقب المعركة. يظهر إنوباريس فيتمتم رافعاً وجهه إلى السماء: "أشهد على أيها القمر المبارك عندما يذكر أولئك الخونة عهدهم ومواثيقهم ويحتقرون احتقاراً مزيماً من جراء نكثها تذكر أن إنوباريس التعس اعترف بخطئه أمامك".

ويموت محطم القلب (الفصل الرابع - المنظر التاسع). يتقدم أنطوني بجيشه (الفصل الرابع - المنظر العاشر). يدخل قيصر بجيشه (الفصل الرابع - المنظر الحادي عشر). (تنبيه من بعيد يسمع كأنه صوت موقعة بحرية). يدخل أنطوني وسكارس. يخرج أنطوني لمراقبة سير المعركة بينما يعلق سكارس عليها في لهجة متوجسة: "لقد بنت عصافير الجنة عشاشها في سفن كليوبطرة ولا يعرف العرافون ما ينبئ عنه هذا ويقولون إنهم لا يستطيعون تأويله وإنهم ينظرون مكتئبين ولا يجسرون على الإفضاء بعلمهم. على أن أنطونيو شجاع ولكنه في لحظة يكون متفائلاً وفي أخرى متشائماً والوقت بين الفترتين وجيز وإن حظه الممتزج فيه الخير والشر يبعث فيه الأمل بأن يستبقى ما في يده ثم يجعله يقنط خوفاً من الشر الذي سينزل به".

ثم يتغير الموقف على حين غرة ويخطو أنطوني إلى الأمام في غضب شديد: "لقد خسرت كل شيء وإن هذه المصرية القذرة قد تركتني واستسلم أسطولي للعدو وهناك أعدائي يقذفون بقبعاتهم إلى السماء سروراً وابتهاجاً وسيلهون بالشراب وكأنهم أصدقاء اجتمعوا بعد فراق طويل. إيه أيتها العاهرة الفاجرة! إنك أنت التي بعثني إلى ذلك الشاب وإن قلبي ليس ثائراً عليك دون غيرك. أخير رجالى بأن يفروا جميعاً لأن أمرنا سينتهى بعد أن أنتقم من ساحرتي وأشفى غليلي منها. اذهب".

إن كليوباترا تزحف نحوه ولكنه ينحيا عنه في سورة غضبه ويخرج باحثاً عن إروس (الفصل الرابع - المنظر الثاني عشر). إن كليوباترا التي امتلأت رعباً من غضبه تفقد كل قدرة على الحكم وتطلب من وصيفاتها أن يساعدها فتجيبها شرميان: "إلى الهيكل! وهناك احبسى نفسك وارسلى من يخبره بأنك مت. إن نزع الروح من الجسم ليس أكثر فظاعة من انقشاع العظمة عن فرد تمتع بها أمداً طويلاً".

هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها كليوباترا من امرأة أخرى أن ترشدها إلى كيفية معاملة الرجل. إن النصيحة التي تتلقاها قاتلة ولكنها تتقبلها. تقول: "هيا إلى الهيكل. يا مرديان اذهب واخبره أني قتلت نفسي وقل له: إن آخر كلمة نطقت بها كانت: أنطوني" ثم تضيف قائلة: "واجعل وصفك مملوءاً بالأسى والحزن".

يعقب كل هذا الاندفاع والعنف هدوء الدوامة في منظر طويل يبدأ بداية هادئة ساكنة. لقد أوفى أنطوني على النهاية. كانت حياته أشبه بسحابة ذات شكل دائم

التغير. هجرته كليوباترا وانضمت إلى قيصر. بينما هو يريزح تحت هذا العباء يدخل عليه مرديان فيروى له ما فى جعبته بطريقة تستدر العطف كما أمرته كليوباترا. إن أنطونى يرى فى هذا علامة الرحيل. يقول: "أخلع عنى لباس الحرب. لقد انتهى عمل اليوم الطويل ويجب أن ننام".

يصرف إيروس بعض الوقت حتى يتفرد بأفكاره: "سألق بك يا كليوباترا فى الدار الآخرة وأطلب منك الصفح بدموعى إذ يجب أن أنهى هذه الحياة لأن طولها بعد عذاب. فقد اختفى النور الذى كان يرشدنى فى خطواتى فى الحياة لذلك يجب أن أموت ولا أسير فى الظلماء التى سببها اختفاؤه. والآن كل عمل خسران. وحقاً قد يسوء الحظ فتصبح هباء كل المجهودات المنتجة وما نراه سبب النجاح قد لا ينشأ عنه إلا الخيبة والحرمان. فالواجب إذاً أن أنهى كل شىء".

إن لهذه الكلمات إيقاعاً جميلاً لا يزايل أذهاننا. فأنطونى - كالبجعة المحتضرة - يموت على أنغام الموسيقى. ثم يستدعى إروس. لقد أن الأوان. إن لأنطونى حساً درامياً لا يزايله وها هو ذا الآن يلقى - فى جنازة نفسه - خطبة وجيزة سميعها الوحيد هو إيروس: "بعد أن ماتت كليوپطرة عشت مهدور الشرف حتى ان الآلهة نفسها تكره انحطاطى أنا الذى قسمت الدنيا كما أردت وعلى ظهر المحيط قدت السفن العظيمة التى كان اتساعها كافياً لإيواء مدينة بأسرها ولا أحط نفسى بأن أكون أقل شجاعة من امرأة أو أقل شرفاً منها. تلك التى تقتل نفسها قد هزأت بقيصر وكأنها تقول له: إن نفسها هى التى انتصرت على نفسها".

لقد سبق لإروس منذ زمن طويل أن وعد سيده بأن يقتله إذا لم يبق أمامهما سوى العار والرعب. لكنه الآن يتردد حتى إذا رأى أنطونى يحول وجهه عنه طعن نفسه. ها هنا دليل آخر على نبل أنطونى. لقد غدا عليه أن يقتل نفسه. إنه يتخبط وهذا أمر طبيعى يلائمه وإن أهاج أشجاننا لأن كل تصرفاته فى الأيام الأخيرة قد كانت تخبطاً. يصل ديميدس بعد فوات الأوان حاملاً رسالة كليوباترا القائلة بأنها لم تمت.

يعود بنا المنظر إلى أعلى المسرح. تدخل كليوپطرة وخادمتها من أعلى الهيكل ومعها شرميان وإراس. لقد أدركت كليوباترا فور تمالكها زمام نفسها أن نصيحة شرميان كانت قاتلة وها هى ذى تسأل ديميدس فى قلق عندما يظهر: "ما الخبر؟ هل مات؟" ويحمل أنطونى إلى أسفل المسرح. لا مجال الآن للشك فى حبهما أو إخلاص كل منهما للآخر: "إنى سائر إلى الموت يا ملكة مصر وإنى لا محالة ميت ولا أطلب من

الموت إلا أن يمهلنى قليلاً حتى أقبلك ألف قبلة هى آخر ما أضع على شفيتك". إنها لا تجرؤ على الخروج من مأمنها فى الهيكل ولكن فى استطاعتهم على الأقل أن يرفعوه إليها.

لقد ثارت مناقشات كثيرة حول طريقة تمثيل هذه الواقعة فإن تعليمات المسرح الواردة فى صحيفة المسرحيات غامضة: يرفعون أنطونى إلى كليوباترا. إن ارتفاع الجزء الرئيس من خشبة المسرح عن الحظار الذى يواجه أعلى المسرح لا يقل عن أربعة عشر قدماً.

هكذا ينام أنطونى للمرة الأخيرة بين ذراعى كليوباترا. إنه يوجه إليها نصيحتين: "اصطلحى أنت وقيصر فهو وحده الذى يستطيع المحافظة على شرفك وشخصك" وعندما تتمم قائلة: "هذان الشيطان لا يتفقان فإذا اهتممت بأمر شخصى فقدت شرفى" يجيبها قائلاً: "لا تتقى بمن حول قيصر إلا ببيروكليس" ثم يتحامل على نفسه ليقول قولته الأخيرة: "لا تندبى التغيير التعس بسبب موتى ولا تحزنى بسببه فلك سلوى ذكرياتى السابقة وما كان فيها من حياة موفقة سعيدة تمتعت بها إذ كانت حياتى أعظم وأشرف حياة سائر أمراء العالم وإنى الآن لا أموت ميتة مرذولة خاضعاً خضوع الجبان لمواطنى قيصر بل رومانياً شجاعاً قهره رومانى آخر. إن روحى أخذة فى الصعود إلى بارئها وقد فقدت قواى".

هذه آخر مرة نرى فيها أنطونى يخدع نفسه هذا الخداع المثير للأشجان. إن الذى قهر أنطونى لم يكن أوكتافيوس بل كليوباترا وكان - فى المحل الأول - نفسه هو. يغمى على كليوباترا عندما يموت فقطن وصيفاتها - لفترة من الزمن - أنها قد لحقت به ولكنها تعود إلى الوعى وقد تغيرت. لم يبق الآن شىء ذو شأن غير القمر الزائر.

إن القصة لا تنتهى عند هذا الحد. فشكسبير لا يسمح لنا بأن نتباطأ فى مشاهدة هذا المنظر على أعلى المسرح إذ سرعان ما تنفجر الستائر فى أسفله عن قيصر الجالس مع مجلس حربه. إنه لم يسمع بمقتل أنطونى حتى الآن. عندما يدخل ديكريتاس ومعه سيف أنطونى المخضب بالدماء ويقول ما فى جعبته يعلق قيصر قائلاً: "إن هلاك رجل عظيم كهذا كان من الواجب أن تتبعه رجة عنيفة. وإن الأرض فى دورتها كان يجب أن تقذف بالسباع الحية من عرينها إلى الشوارع المأهولة وبالرجال إلى مأوى الأسود. ولعمري ان موت أنطونى ليس موت فرد بل مصيبة حلت بنصف العالم".

من الملاحظ أن بنية الشخصيات الرئيسية دائمة التغير طوال المسرحية. لقد كان أنطوني في بدايتها قائداً مفتوناً وقد ثابر على التدهور حتى أضحي وغداً عجوزاً طناناً ولا ريب اللهم إلا إذا استثنينا تلك الفترة القصيرة التي عاد فيها إلى مكانه الطبيعي قائداً للثالث. لم يعد قيصر أثناء ذلك هو الشريك الحائر الأحداث سناً التواق إلى عودة قائده وإنما غداً رجلاً لا يتعطف على أنطوني حتى بإملاء الشروط عليه. على أن كل إنسان لا يلبث أن يسارع بالإقرار بعظمة أنطوني الفائقة عند موته ومن ثم يتراجع قيصر إلى المركز الثاني. كذلك فإن كليوباترا التي بدأت حياتها محظية ملكية وذلك في أوج نجاحها تغدو السبب الأساس في نكبة أنطوني وتفكر - أو هذا ما يلوح - في أن تهجره من أجل محب أسعد حظاً. لكنها الآن، وقد أذنت المسرحية بختام، تكبر حتى لتغدو ذات بنية بطولية تعلو على أنطوني وأوكتافيوس سواء بسواء.

إن المنظر الأخير يرينا ما أحرزته كليوباترا من نصر نهائي. إنها مازالت معتصمة بالهيكل في صحبة وصيفاتها وخصيها. لعل هذا المنظر أيضاً كان يقدم على أعلى المسرح فهو يثير عدة مشاكل تتصل بالإرشادات المسرحية. إن كليوباترا تلمح إلى الانتحار عندما يدخل عليها بروكوليوس ليسلمها رسالة من قيصر يقول فيها إنه يزعم أن يعاملها معاملة كريمة. ربما كان المفروض أن يدخل بروكوليوس إلى الجزء الرئيس من خشبة المسرح ويتحدث إلى كليوباترا الواقعة [في أعلاه]. إلى ذلك أسر كليوباترا وهو ما يصعب علينا أن نتخيله. إن بروكوليوس يلقي حديثاً مكوناً من ثلاثة أبيات ثم تستمر صحيفة المسرحيات قائلة: "بروكليوس. ترى كيف تسهل مفاجأتها؟ احرسوها حتى يحضر قيصر".

ليس في الإرشادات المسرحية ما يفسر لنا كيف فوجئت كليوباترا وإن كان من الواضح أنها أصبحت الآن سجيناً. أما محررو المسرحية في القرن الثامن عشر فلم يكونوا ميالين إلى التكتّم هكذا. لقد قرأوا بلوتارك ومن ثم فقد اخترعوا هذه التفاصيل الواهية: عند هذا يصعد بركليس واثنان من الحراس إلى الهيكل بوساطة سلم نافذة. يقفون خلف نافذة ويشد بعض الحراس مزاليج الأبواب ويفتحونها.

تهتاج كليوباترا. إنها تشك - ولها الحق - في أن قيصر إنما يريد حملها إلى روما باعتبارها أكبر تذكّار لانتصاره وسوف تحمي نفسها من ذلك المصير. إن قيصر مصر على أن يبقّيها حية ومن ثم فإن المنظر الأخير يستحيل صراعاً بين ذكائهما. لقد كسب قيصر الجولة الأولى إذ غدت كليوباترا الآن أسيرته ولكن نواياه قد كشف عنها دولابلا الذي أكد صحة شكوكها. إن قيصر يأتي بنفسه محفوفاً بالمهابة ليرى هذه

السجينة الشائقة. هذا الشاب يختلف عن كل الرومان الذين فتنتهم ولهذا فإنها تغير أسلوبها معه. إنها تجثو أمامه فى خضوع وتدعوه "سيدي" معترفة فى تواضع بأنها "عبيتى من النقائص التى تشين بنات جنسى ثقيل".

إن قيصر لا يتأثر بكلامها كثيراً. إن رده عليها بمثابة تهديد مشئوم وإن يكن رقيق اللهجة: لسوف يقتل أطفالها إن هى حذت حنو أنطونى. وعاطفة الأمومة فى كليوباترا على أية حال ضعيفة إلى الحد الذى نجد معه أنها تتجاهل كلامه بل ولا يبدو عليها مجرد الوعى بما قاله. إن تفوق قيصر عليها تفوقاً تاماً كما هو واضح يتبدى مرة أخرى فى انتصاره عليها انتصاراً هيناً وإن يكن مرضياً. ذاك تمهيد لمزيد من رضاء صاحبه رضاء أعظم فى مستقبل الأيام. فقد لفقت له كليوباترا حديثاً عن ثروتها ورجت خازنها أن يؤكد صحة الرقم الذى ذكرته. لكنه يخونها ويعلن أنها قد أخفت ما يكفى لشراء هذا الذى اعترفت به.

يسر قيصر لاضطرابها ويضحك منه. إنه ينهض منصرفاً وهو يعدها بقوله: "لقد عزمت على أن أعمل ما فيه رضاك على حسب مبتغاك".

هكذا تكتمل المقابلة بين أنطونى الذى ما كان ليأبى عليها شيئاً وأوكتافيوس قيصر الصغير الذى يستطيع مواجهتها وجهاً أوجه ويكذب عليها. إننا الآن نتعاطف معها ما دامت هذه علامة محققة على أن سلطانها على الرجال لم يعد كما كان قديماً. إنها ما زالت قادرة على إغراء رجال أقل شأناً - مثل دولابلا - بخداع قائدهم. ولكن أوكتافيوس قيصر على العكس من قيصر ومارك أنطونى قد صيغ من مادة باردة يتعذر النفاذ إليها. لم يبق الآن أمام كليوباترا إلا أن تجعل من نفسها محطاً لأنظار الأوغاد المتصايحين أو أن تتبع أنطونى.

لم تتخدع كليوباترا بما كان. إنها تدرك فور انصراف قيصر وحاشيته "إنه يتملقنى ليحاول إقناعى أيتها الفتيات، يحاول إقناعى حتى لا أكون مخلصه لنفسى". إن إيراس أهدأ هاته النسوة وأعمقهن طبيعة تفهم الموقف على حقيقته فتقول: "انتهى يا سيدتى فلقد انقضى يومنا المضى ونحن سائرون إلى حياة الظلام". ليس قولها هذا إلا صدى من بين الأصداء الكثيرة فى المسرحية، لقول أنطونى عند النهاية: "لقد انتهى عمل اليوم الطويل ويجب أن ننام". على كليوباترا إما أن تعيش فى وهج نورها الخاص أو أن تموت. أما هى فقد اتخذت قرارها. وهكذا تحضر لها تشارميان أثوابها الملكية للمرة الأخيرة بينما يصل الفلاح حاملاً حشرة النيل الجميلة "التي تقتل بدون ألم".

لسوف تموت كليوباترا ميتة الملكات مدثرة بأثوابها ولسوف تعلن - فى جلال الموت - أن أنطونى هو زوجها الشرعى وذلك على الرغم من كل ما بدر منها فى الماضى. لقد كتب شكسبير كثيراً من مناظر الاحتضار ولكنه لم يكتب ما يدانى هذا المنظر فى روعته. ليس يقلل من هذه الروعة أن شكسبير أخذها عن بلوتارك كما هى تقريباً فقد كان بلوتارك هو الآخر حس درامى مرفف. إن وصيقات كليوباترا يمتن معها وإيراس تسبقهن بوضع ثوان. وتبقى شرميان لتؤدى آخر وظيفة قدر لها أن تقوم بها لسيدتها ولتنطق بالكلمة الأخيرة: "افخر أيها الموت إذ فزت بفتاة عديمة النظير، غمضاً أيتها العينان الفتانتان اللتان لم تر الشمس الوضاعة نظيرهما فى الجمال!! لقد انحدر تاجك عن موضعه فسأصلى وأخرج لشأنى".

"فتاة عديمة النظير . . . ذاك آخر ما يقال فى المرأة التى تسببت فى سقوط إمبراطورية.

إن (أنطونى وكليوباترا) ليست مأساة عميقة بقدر ما هى تعليق على التاريخ. لقد وجد شكسبير شخوصها فى القصة التى قدمها له بلوتارك ولكنه أعاد خلقها فى مسرحية تكشف عن قدراته فى أوج قوتها. إن (أنطونى وكليوباترا)، رغم قصتها، مأساة بهيجة ترينا أبطالها جميعاً وهو يفشلون فشلاً مشرفاً رغم كل ما ارتكبوه من هنات وأخطاء. ولئن استطاع مخرج أن يتغلب على صعوبة تقديم مثل هذه المسرحية الإليزابيثية القحة أمام جمهور حديث فستكون قراءتها أو مشاهدتها فى هذه الحالة متعة عظيمة. إن موسيقى كلماتها آية فى الجمال وإن لم تغص إلى أعماق العاطفة. والسبب فى ذلك واضح: فالقصة ليست مأسوية بأى معيار من المعايير، لأن الرجل الذى يقذف بثروته بين أحضان عاهرة ثم يقتل نفسه لا يمكن أن يكون بطلاً مأسوياً. إن موته ليس بطولياً وإنما يمثل آخر مرحلة من مراحل تدهوره.

وعلى الرغم من أن مسرحية (أنطونى وكليوباترا) ليست مأساة عميقة وأن شكسبير - كما هو واضح - لم يردها أن تكون كذلك فإنها ليست عملاً فاشلاً. إنها انتصار ذو جمال منقطع النظير.

هوامش:

(١) المقتطفات من مسرحية "أنطونى وكليوباترا" مأخوذة من ترجمة محمد عوض إبراهيم لهذه المسرحية (دار المعارف).

(٢) نقل شكسبير هذه القطعة عن بلوتارك مع تصرف طفيف.

إيان فيلوز - جوردون

"رحلات جاليفر" لجوناثان سويفت

تقديم

"رحلات جاليفر" (١٧٢٦) لمؤلفها الأديب الأيرلندي جوناثان سويفت (١٦٦٧-١٧٤٥) عين من عيون الأدب الانجليزي في القرن الثامن عشر، ونقد لاذع لردائل الجنس البشرى من خلال الفانتازيا والخيال. وهى عمل محبوب من الصغار والكبار، رغم ما يشتمل عليه من تشاؤمية عميقة، ورؤية مظلمة للتاريخ، وكراهية لأفعال الجنس البشرى بل لرائحته ذاتها. إنها أهجية قاسية وكتاب رحلات فى آن واحد، يبلغ ذروة إدانته للطبيعة البشرية فى الكتاب الرابع والأخير - الرحلة إلى بلاد الجياد النبيلة العاقلة - ذلك الذى وصفه الروائى تاكرى بأنه "غاضب، صاخب، فاحش" ووصفه الناقد الانجليزي السير لزلى ستفن - والد الروائية فرجينيا ولف - بأنه "مؤلم ومنفر". وفى هذه المقالة يتحدث إيان فيلوز-جوردون عن الكتاب وعن مؤلفه، وكلاهما ذو تشويق نفسانى عميق إلى جانب موهبة فنية لا تُنكر، وقدرة بانخة على استخدام الكلمات فى ابتعاث الرؤى وعقد المقارنات والتوسل بالمفارقة إلى إبراز النقائص وتجاوز الأضداد.

رحلات جاليفر لجوناثان سويفت

إن القصة تمضى فى طريقها بسرعة هائلة: ففي صفحة واحدة: يكون المستر لمويل جليفر قد شرح لنا خلفيته (وكان قد ذهب إلى كلية عمانوئيل بجامعة كمبردج، وذهب ليدرس الطب ثم أصبح جراحاً فى سفينة) وأبحر "فى ٤ مايو ١٦٩٩" إلى البحار الجنوبية.

وبعد ذلك بمائة كلمة، نكون فى شهر نوفمبر وقد تحطمت سفينته على شاطئ أجنبى، فيرقد ليستريح و"حينما استيقظت كان النهار فى أول إشراقه. وتأهبت للقيام، فإذا بساقى وذراعى موثقة من كلا الجانبين إلى الأرض بشدة، وكذلك شعرى الذى كان كثيفاً مسترسلاً، كما شعرت بعدة قيود رقيقة تحيط بجسمى من الإبطين إلى الفخذين، فلم يكن باستطاعتي إلا النظر إلى أعلى، وأخذت حرارة الشمس تشتد وضوؤها يؤذى

عينى. وسمعت من حولى ضجة مختلفة، إلا انى لم أكن أستطيع فى رقدتى هذه أن أرى شيئاً غير السماء. وبعد وقت قصير أحسست بشيء حتى يتحرك فوق ساقى اليسرى، ثم يتقدم برفق فوق صدرى، حتى وصل إلى ذقنى، وعندما خفضت عينى إلى أسفل، قدر استطاعتي، رأيت ذلك الشيء مخلوقاً آدمياً لا يكاد يبلغ طوله ست بوصات، حاملاً فى يده قوساً وسهماً، وعلى ظهره جعبة سهام، وفى الوقت ذاته أحسست بما لا يقل عن أربعين آخرين من جنسه (كما قدرت) يتبعون الأول، وكانت دهشتى بالغة، فقهقهت بصوت عال جعلهم جميعاً يجفلون فى ذعر، كما ان بعضهم - كما أخبرت فيما بعد - أصيبوا إصابات بالغة حين قفزوا عن جنبى إلى الأرض، على انهم لم يلبثوا ان عادوا". وعلى هذا النحو يجد لمويل جليفر نفسه فى أرض ليليات. ويعامله سكانها الأقزام معاملة طيبة، رغم انه سجن فى البداية. وسرعان ما يقبل الامبراطور لكى يراه:

"وكانت ملابسه على درجة كبيرة من البساطة، وطرارها يجمع بين الطرازين الآسيوى والأوروبى، ولكنه كان يضع على رأسه خوذة ذهبية خفيفة مرصعة بالجواهر، وعلى قممتها ريشة. وكان ممتشقاً حسامه لينود به عن نفسه إن تخلصت من قيودى. وكان ذلك الحسام يقارب ثلاث بوصات طولاً، ومقبضه وغمده من الذهب المرصع بقطع من الماس، وكان صوت الامبراطور حاداً ولكنه واضح متميز النبرات".

ويخاطب جليفر الأمير وبقيّة البلاط الذين أتوا، بكل اللغات التى يعرفها: الهولندية واللاتينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، ولكن دون جدوى.

وينسحب الامبراطور. إن كثيراً من الأناس الأقزام قد صوبوا إليه سهاماً، والآن فإن الحرس الذى صعد عليه يسلم هؤلاء المذنبين لجليفر لكى يوقع عليهم أى عقاب يرضاه. فأمسكت بهم جميعاً فى يدي اليمنى. ووضعت خمسة منهم فى جيب سترتى، أما سادسهم فقد تظاهرت بأنى سأكله حياً، فصرخ المسكين فى رعب شديد، وتآلم رئيس الشرطة وضباطه لذلك ألماً شديداً، وبخاصة حين رأونى أستل مبراتى. ولكنى سرعان ما أذهبت عنهم الخوف، فقطعت عنه قيوده فى الحال فى لطف وهدوء، وأوقفتة برفق على الأرض، فلاذ سريعاً بالفرار، وفعلت مثل ذلك بالباقيين، وأنا أخذهم من جيبى الواحد بعد الآخر، وأبصرت الجنود والناس جميعاً فى امتنان شديد لهذه السمة من سمات رحمتى، وقد أبلغت إلى القصر فكانت تزكية كبيرة لى".

ومنذ ذلك الحين فان هذا "الرجل الطود"، كما يسميه شعب الأقزام (وهو سرعان ما يتعلم لغتهم) يغدو شخصية محبوبة جداً بالتأكيد. إن حرّيته تمنح له تحت شروط

تقضى، بين أشياء أخرى، ألا يرحل عن ممالك الامبراطور دون إذنه، وألا يرقد فى حقول القمح (وبذلك يقضى عليها) وأن يحرص أشد الحرص على ألا يطمأ المواطنين، وأن يكون أيضاً مستعداً لأن يكون أداة سريعة لتوصيل الرسائل، وإضعاً كلاً من الرسول والجواد فى جيبه، وذلك إلى أى مكان يريد الامبراطور إرسال الرسالة إليه. كذلك عليه أن يرسم حدود امبراطورية الامبراطور، وذلك بأن يذرع محيطها "وأخيراً فإن الرجل الطود متى أعطى العهد بأن يراعى الشروط المذكورة أعلاه، سوف يحظى بجراية يومية من اللحم والشراب تكفى للمحافظة على حياة ١٧٢٨ من رعايانا".

ولا تنتضى فترة طويلة على ذلك حتى ينقذ جليفر شعب ليليبات من غزو أعدائهم فى بليفوسكو وهى "جزيرة تقع إلى الشمال الشرقى من ليليبوت، ولا يفصلها عنها إلا قناة يبلغ اتساعها ثمانمائة ياردة". فيخوض فى الماء، وعلى نحو يثير رعب وخوف أهل بليفاسك وبهجة ليليبات، يجمع سلاسل الهلب الصغير لأسطول العدو، الذى كان ينتظر أن ينطلق، ويجره مأسوراً إلى ميناء ليليبات.

بيد أن هذه المغامرة كلها ليست سوى عذر لجوناثان سويفت، "جليفر" الحقيقي لهذا الأسفار التخيلية إلى حد كبير، كى يعطينا آراءه عن النوع الإنسانى عموماً، واقتراحاته لإدارة عالمنا على نحو أفضل. فعلى سبيل المثال "ومع أننا نقول عادة إن الثواب والعقاب هما المحوران اللذان يركز عليهما السلطان كله، فإننى لم أر هذا المبدأ يطبق عند أمة من الأمم سوى أمة ليليبوت، فكل من يستطيع إقامة الدليل على انه ظل يراعى قوانين دولته بدقة خلال ثلاثة وسبعين قمراً يمنح الحق فى امتيازات خاصة تبعاً لرتبته وحالته، مع قدر مناسب من المال يؤخذ عادة من اعتماد مخصص لهذا الغرض". وهم فى اختيار الأشخاص لجميع الوظائف ينظرون إلى الأخلاق الفاضلة قبل نظرهم إلى الكفاءة العظيمة.

إن كل اقتراح من هذه الاقتراحات - فهى، ببساطة، ذلك، وهى أفكار سوفت عن تسيير شئوننا - مثير للتفكير، والكثير منها - مثل إقامة دور الحضانة والمدارس الداخلية - قد طبق - اننا نختلف مع الفكرة القائلة بأن "نكران الجميل عندهم جريمة يعاقب عليها بالموت".

ولكن ثمة ما هو أكثر من ذرة من حسن الإدراك المشترك فى النظرية القائلة بأن التزوير جريمة أخطر من السرقة، أو أن أى إنسان يقاضى دون عدل، ويتبين انه برئ، ينبغي أن يدفع "تعويض مضاعف أربع مرات للبرئ، إزاء ضياع وقته، والخطر الذى تعرض له".

ولكن هذا الوعظ شديد الامتزاج بمثيرات الحياة، فى ليليات، حتى اننا نتقبله مبتهجين، إن جليفر يفارق ليليات عندما يسترق السمع إلى تفاصيل مؤامرة بين بضعة مواطنين غيورين، بهدف اتهامه بالخيانة العظمى. ويفر إلى بلفسكو وأسرته المالكة حيث "استلقيت على الأرض كى أقبل يدى صاحب الجلالة والامبراطورة". بيد انه سرعان ما يرحل عن هنا فى زورق صغير (وإن يكن واسعاً بمقاييس ليليات أو بلفاسك) تبقى من حطام سفينته، ويقنع ٥٠٠ من الرجال الأقزام بأن يصنعوا له شراعاً، ويبحر.

وسرعان ما يلتقطه تاجر انجليزى. ويظن القبطان والطاقم انه يهذى بجنون، بيد انه عندما يخرج بضع أغنام وماشية صغيرة من جيبه، يدركون انه لا بد قد زار أرضاً غريبة.

وبعد ذلك بقليل، يجد بطلنا نفسه فى أرض أغرب، فيقضى شهرين قصيرين مع زوجته وأسرته، ثم يبحر مرة أخرى، ولا تلبث السفينة التى يسافر فيها هذه المرة أن تلقى بالهلب على ساحل مجهول، فيهبط مع قلائل آخرين، ثم يدهش إذ يراهم يركضون، بأقصى ما فى وسعهم، نحو القارب. ويتساءل عن السبب: ثم يرى "مخلوقاً ضخماً يسير خلفهم فى الماء بأسرع ما يستطيع، ولم يكن الماء يعلو عن ركبته وكانت خطواته جبارة ولكن رجالنا كانوا قد سبقوه بنصف فرسخ، وكان البحر فى تلك الأنحاء مملوءاً بالصخور المدبية، فلم يستطع المارد أن يلحق بالقارب".

وهكذا بعد قليل، يجد نفسه سجيناً لهؤلاء العمالقة فى برويدنجناج وإذا يتغلبون على صدمة رؤية مخلوق ضئيل إلى هذا الحد، يعاملونه بتهذيب مثلاً فعل أهل ليليات.

تلى ذلك مغامرات أخرى، ومن الشائق أن نرى أن كل الأشجار والأزهار والطيور والحيوانات التى يلتقى بها جليفر فى برويدنجناج متناسبة الحجم، كما كانت فى ليليات، فعلى حين كانت الأغنام فى ليليات فى حجم الفئران فإن الدج أو التفاحى فى برويدنجناج ينبغى أن يتناول، دفاعاً عن النفس، بكلا اليدين. "وقد كان هذا الطائر على ما أذكر أكبر حجماً بعض الشيء من البجعة الانجليزية".

وثمة، مرة أخرى، كثير من الفكر والمناقشة لمزايا الحياة الانجليزية ومعارضتها على هذه البدائل. فهو يشرح للملك العملاق تركيب المدفع والقنبلة فيرتاع جلالته "ولقد ريع الملك من وصفى لتلك الآلات الرهيبة، والاقتراح الذى أبديته، ودهش كيف يتسنى لحشرة عاجزة حقيرة متلى (هكذا كان تعبيره)، أن تروى مثل هذه الأفكار الوحشية".

غير انه، مع مرور الوقت، يفارق جليفر هذا البلد المبهج الجذاب، حيث كان يعامل على أنه دمية نادرة لا تقدر بثمن. ويثير رحيله، بمحض المصادفة، الحزن في قلب الملك وجليفر - غير انه، كما ترى إذا قرأت الحكاية، فلا سبيل للحيلولة دون ذلك.

وسرعان ما نجده في رحلته التالية - ذلك ان لمويل جليفر عازف أبدأ عن البقاء في داره أكثر من شهر أو شهرين - وقد أسره القراصنة ورموه في زورق. ويحمله التيار إلى أرض اللابوتيين الذين يمكنهم أن يسبحوا في الهواء الرقيق، والذين تسبح جزيرتهم - في الحقيقة - كسحابة. وبعد فترة مثيرة مع هؤلاء الناس، يتحرك فيزور - لمدة قصيرة جداً - عدداً من الأماكن الأخرى الغربية، تبلغ ذروتها باليابان، التي لم تكن، في تلك الأيام، معروفة خيراً من ليليبات.

بيد انه في آخر رحلة مسجلة له "في اليوم السابع من سبتمبر سنة ١٧١٠" حين يقلع من بورتسموث، فيلتقى بالكائنات التي تؤثر فيه أعماق التأثير. ففي أرض الوننمز، التي يصعب نطق اسمها حقيقة، نجده يمدح صادقاً أعماق الصدق، ذلك أن الوننمز متفوقون على البشر، من كل النواحي - والحق انهم يحتفظون بنمط دون البشر يدعى الياهو كعبيد - ولكنهم على شكل جياذ.

ومن بين الكائنات التي التقى بها جليفر في أسفاره غير العادية، نجدها الأكثر تفوقاً. إن سيداً محسناً يعني بأمره و"إنى لأعترف صراحة بأن كل ما لدى من معرفة قليلة لها بعض القيمة إنما اكتسبتها مما تلقيت من محاضرات سيدي. وعندما كنت أفكر في أسرتي أو أصدقائي أو بنى وطني أو الجنس البشرى عامة كنت أنظر إليهم على حقيقتهم: ياهويين في الشكل والطبع".

وأخيراً يتعين عليه، وهو أسف أعظم الأسف، أن يفارق هذه الأرض البهيجة. وبعد مزيد من المغامرات يصل إلى إنجلترا: "في الخامس من ديسمبر سنة ١٧١٥ واستقبلتني زوجتي وأسرتي بدهشة وسرور عظيمين فإنهم كانوا قد أيقنوا من موتى ولكن يجب أن أعترف صراحة بأن منظرهم لم يملأنى إلا بالكراهية والتقرز والاحتقار".

وينتهي الكتاب بأن يبدأ جليفر في نهاية المطاف: "أذن لزوجتي أن تجلس معي على الغداء عند الطرف الأقصى لمائدة طويلة. إلا أن رائحة الياهو لا تزال كريهة جداً، ولهذا أسد أنفى جيداً بنبات السذاب أو الخزامى أو أوراق التبغ".

حكاية غريبة ذات نهاية غريبة - ولكن لأنها مروية بحماسة وخيال عظيم فقد استهوت الصغار والكبار لأكثر من مائتي سنة. وإذا حذفنا منها تأملاتها عن مختلف

الأعراف بين الانجليز وسائر الكائنات التي يلتقى بها جليفر، غدت من كلاسيات كتب الأطفال (وكان سوفيت يمقت الأطفال). أما إذا رويت كاملة، فإنها واحدة من أكثر الهجمات على طريقة الحياة الانجليزية (التي لم تتغير تغيراً ملحوظاً في مدة ٢٠٠ سنة) وحشية ودلالة.

كان جوناثان سوفيت ينحدر من سلالة انجليزية ولكنه ولد في دبلن في ١٦٦٧، نشأ في فقر مدقع ودخل سلك الكهنوت - لأنه لم يجد وظيفة أفضل، فيما يبدو - في سنة السابعة والعشرين، ومنع معاشاً صغيراً قرب بلفاست. وبينما كان هناك، كتب أهجيتين ناجحتين: "حكاية طشت" (وهي تعالج "الفساد في الدين والتعليم") و"معركة الكتب" التي وصفت، على نحو حي، المعركة القديمة قدم الدهر بين علم الأقدمين وعلم المحدثين.

قضى زمناً طويلاً في السفر ما بين أيرلندا (التي لم يكن يميل إليها، رغم انه كان يعمل في أبرشيته بجد) وانجلترا التي قضى فيها وقتاً طويلاً في صحبة رجال الأدب كآديسون وستيل وكونجريف. غير انه بمجيء عام ١٧١٤ كان قد تخلى عن كل أمل في أن يستقر أخيراً في انجلترا ووطن نفسه على أن يقضى ما بقي من أيامه في أيرلندا.

كانت له، في جزء كبير من حياته، علاقة معقدة بامرأتين يشير إليهما باسمي "ستيلا" و"فانيسا"، ويبينه كتابه "رسائل إلى ستيلا" في مظهر بالغ الغرابة. من المحتمل أن يكون سوفيت قد اقترن بـ "ستيلا" وهو في السادسة والأربعين، ولكن هذا ليس مؤكداً بحال من الأحوال، كما اننا لسنا على يقين من انه عاش معها تحت سقف واحد. وفي عين الوقت دأب على المراسلة النشطة مع "فانيسا". كتب كثيراً، والقليل منه هو الذي بقي. ولكنه في ١٧٢٦ - وهي السنة السابقة لوفاة "ستيلا" (التي يحتمل أن تكون الشخص الوحيد الذي أحبه سوفيت في حياته) بعد مرض طويل - نشر أشهر أعماله: "رحلات جليفر".

وازداد ميله إلى العزلة، وكان يطارده خوف الجنون - وكان لهذا ما يبرره، ذلك انه فقد تدريجياً استخدام كل ملكاته قبل أن يموت، مجنوناً، في سن الثامنة والسبعين. إن سوفيت واحد من أغرب الشخصيات في الأدب الانجليزي وأكثرها اتساماً بطابع المفارقة (ولنأخذ مثلاً واحداً بسيطاً: أيسع رجلاً يكره الأطفال (وكان يكرههم) أن يكتب مثل هذا الكتاب المدهش للأطفال؟). وقد وطد عزمه على أن يغدو كاتباً ناجحاً،

لما يضيفه عليه ذلك من مركز، مثلما قد يوطد رجل آخر عزمه على أن يغدو مليونيراً في بورصة الأوراق المالية. ومع ذلك فقد أبى أن يغدو كاتباً محترفاً، إذ كان ذلك خليقاً أن ينتقص من مركزه الاجتماعي: ولم يتلق أجراً عن شيء من الأشياء التي لا حصر لها والتي كتبها لتتشر إلا مرة واحدة. وقد استبعد طموحه: أن يغدو رجلاً عظيماً وأديباً فكرة الزواج، ومن هنا كانت علاقته الغريبة بكل من "ستيلا" و"فانيسا".

وينبغي أن نقول إن شخصية جليفر لم تكن بالجدابة. ولكنه كان رجلاً ذا موهبة غير عادية، وقدرة ملهوية خيالية، إلى جانب حذق خلقى عظيم. وبمجيء الوقت الذي تمكن فيه من أن يكتب "جليفر" كانت قوته وسخطه قد اتخذتا مساراً محدداً: فالإنسانية التي كان بوسعه أن يتفكه بها في عمله الباكر لم تعد مزحة.

إن حياته المعقدة - إذ كان مرتبطاً بامرأتين في آن واحد، ولا يلوح أنه كان يشتهي أياً منهما جسدياً، وحاول أن يترقى في مراتب الكنيسة، كما حاول - بغاية الاخلاص - أن يساعد الفلاحين الذين كانوا يتعبدون فيها، وحاول (وقد نجح) أن يكون من رجال الفطنة والأدب - بدأت تتلاشى: بحيث أنه ابتداء من ١٧٤٢ فقد عقله. وظل على هذا النحو، حتى مات في ١٩ أكتوبر سنة ١٧٤٥.

وربما كانت القبرية التي كتبها بنفسه باللاتينية، والتي تنهض الآن على قبره، تقدم خلاصة عادلة للرجل الذي كتب واحداً من ألمع الكتب وأغربها في كل العصور:

"هنا دفن جثمان جوناثان سويفت، دكتور في اللاهوت، حيث لا يستطيع الحق العنيف أن يمزق قلبه بعد. امض أيها المسافر وحاك، إن استطعت، رجلاً ناضل بكل ما في وسعه لمناصرة حرية الإنسان".

"كنديد" لفولتير

تقديم

"كنديد" (١٧٥٩) للأديب الفرنسى فولتير، داعية العقلانية والتسامح فى القرن الثامن عشر، آية من آيات الفطنة والتهكم والهجاء اللاذع (نقلها إلى العربية المترجم الفلسطينى الكبير عادل زعيتير). وهذه المقالة المؤرخة فى أغسطس ١٩٤٦ هى مقدمة الطبعة الانجليزية للرواية، ترجمها من الفرنسية إلى الانجليزية وقدم لها جون بت (سلسلة بنجوين).

"كنديد" لفولتير

كان فولتير أوفر الكتاب خطأ من الفطنة فى عصر ملؤه العقول الفطنة العظيمة. و"كنديد" هى أوفر رواياته خطأ من الفطنة. إن الموضوع الذى أثر أن يوجه فطنته إليه فى هذه الرواية موضوع يهمنى جميعاً. وإنه لما يدعو للدهشة أن يكون ذلك الموضوع هو مشكلة المعاناة. ومهما حاولنا أن نتجنب هذه المشكلة فإننا جميعاً نجد أنفسنا أحياناً فى مواجهة هذه القضية العسيرة: إن الخالق قد صنع عالماً تتفاقم فيه المعاناة. فإذا كان الخالق طيباً وقوياً، كما يقال لنا، أفلم يكن فى استطاعته أن يخلق عالماً أفضل؟ وإذا لم يستطع، فهل يمكننا أن نظل مؤمنين بطيبته وقوته؟ وهل يمكننا أن نؤمن به أساساً؟ وإذا آمنا، فهل يمكننا أن نؤمن بأنه معنى على الإطلاق بالبشر وعذاباتهم؟ إن مثل هذا التساؤل يغدو أكثر شيوعاً، وأشد ضرورة فى عصور الكوارث الواسعة النطاق. وها نحن أولاء نعيش فى هذه العصور، وكذلك كان فولتير، وعندما كتب "كنديد" عام ١٧٥٨ كان فى الرابعة والستين، وقد نال شهرة واسعة فى كل أنحاء أوروبا باعتباره كاتباً مسرحياً مأسوياً، وشاعراً ملحمياً، ومؤرخاً متحرراً النزعة. كان يحيا فى تقاعد نشط قرب جنيف، آمناً من هجمات الكنيسة والدولة فى فرنسا، وهما اللذين أثار عداوتهما بتهكمه وهجائه وسخريته من حكمهما التسلطى. كان قد خبر معنى المعاناة فى نفسه، إذ سجن فى الباستيل عندما اتجهت الشكوك إلى أنه هجا نائب الملك، وضرب بالهراوات بأمر من رجل بلاط كان فولتير قد أغضبه، ونفى من

باريس. وأقنعتة دراسته للتاريخ بأنه لا يوجد ما يسمى بالعناية الإلهية التي توجه شئون البشرية. وتأمل الكوارث التي لحقت مؤخراً بمدينتين كبيرتين: ففي ١٧٤٦ دمر زلزال الجزء الأكبر من مدينة ليما. وبعد ذلك بتسعة أعوام أدى زلزال آخر وأخطر إلى مقتل خمسين ألف نسمة في مدينة لشبونة. وبدت هاتان الكارثتان بمثابة تعليق وحشى على فلسفة "التفاؤل" التي كانت رائجة أيامها، وهي الفلسفة المرتبطة بأسماء ليبنتز وشافيتسبرى وكرستيان ولف، والتي انتشرت في فرنسا وانجلترا على السواء، من طريق قصيدة "مقال عن الإنسان" لبوب. أمن الفلاسفة - كالدكتور بانجالوس معلم كنديد - بأننا نحيا في أحسن العوالم الممكنة، حيث كل الأشياء مترابطة مرتبة لأحسن الغايات. وما نعهده شراً خليق، إذا تأملناه على وجهه الصحيح، أن يؤدي إلى ما فيه خير مخلوق آخر، ومن ثم فهو ضرورى للتصميم العام. وعلينا أن نحتمله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، من أجل الصالح العام. كانت هذه العقيدة تحريفاً لتعاليم ليبنتز، ولعل فولتير كان يعلم ذلك. وعلى أية حال، فإنه لم يحاول الرد على الحجة المسيحية التقليدية التي أعاد ليبنتز تفسيرها والقائلة بأن الشر لا يمكن استئصاله من عالم نجد أنفسنا فيه مخيرين بين الخير والشر، وإن هذا العالم خير من أى عالم لا تكون به قوى حرة التصرف، ومن ثم لا يكون به خير وشر. لم يبد فولتير اهتماماً بتلك الحجة. ورغم انه هزأ باصطلاحات ليبنتز كـ "السبب الكافى" و"التوافق المسبق" و"الشر المعنوى والبدنى" - وهى الاصطلاحات التي كان حواريو ليبنتز يتبادلونها - فإنه لم يرد بهجومه فلسفة ليبنتز وإنما ما شاع من تحريفات لها.

إن عقيدة ليبنتز، والعقيدة المسيحية التي أعاد تفسيرها، ومؤداها أن روح الإنسان تمتحن من خلال حريرتها في الاختيار بين الشر والخير، وانها تبلغ الكمال بالمعاناة، قابلتان للتحريف، وينبغى أن يعبر عنهما بأقصى حد من المهارة: فكلتاها عقيدة "متفائلة"، لأنهما تشرحان العالم على نحو يهين مجالاً للأمل، الأمل في أن يكون الله طيباً وأن يكون قد خلق عالماً طيباً، واننا خليقون أن نرى ذلك لو اننا استطعنا فقط أن نتجاوز نواحي القصور في إنسانيتنا. بيد أن تحريفات فلسفة ليبنتز، وهى التحريفات التي شاعت في عصر فولتير، كانت تنزع إلى التشاؤم لأنها لم تقدم سوى النصيح بالقنوط لكل الناس، اللهم إلا أولئك المنتفعين بعذابات إخوانهم من البشر: فبانجالوس ومن جرى مجراه يستبعدون كل أمل. بل ان العقيدة المسيحية القائلة بالتطهير من طريق المعاناة يمكن أن تبدو في صورة الجمود إذا دعا إليها واعظ لا يعرف معنى المعاناة. والأرجح أن الواعظ البارع سيجد نفسه في حاجة إلى أن

يتساءل، كما تساءل مؤلف عرض شائع حديث لهذه المشكلة: كيف يمكننى أن أقول فى رقة كافية ما ينبغى أن يقال هنا؟ لقد كان انعدام الأمل فى هذا "التفاؤل" المعكوس وجموده هما اللذين أغضبا فولتير. وقد عبر تعبيراً ملؤه الاحساس فى قصيدته المسماة "قصيدة عن كارثة لشبونة" (١٧٥٦) عن عطفه على ضحايا الزلزال، وإحساسه بوقاحة وقصور تعليقات "المتفائلين" عليها. وقد لاحظ فى مقدمته لتلك القصيدة ان بعض الفلاسفة قد بينوا لأهالى لشبونة ان كل شىء كان يراد به الخير. فـ "ورثة الموتى سيحصلون الآن على ثروتهم، والبنائون سيثرون من إعادة بناء المدينة، والوحوش ستسمن على الجثث المدفونة بين الأنقاض، وذاك هو الأثر الطبيعى لأسباب الطبيعة. فلا تقلقوا لهذا الشر الخاص بكم، لأنكم إنما تساهمون فى الصالح العام". ولو ان هناك ما يوازى بشاعة ذلك الزلزال، لكان وحشية مثل هذه الكلمات. هذا هو تعليق فولتير، وإنه ليعلن أن عبارة "كل شىء لأحسن الغايات"، إذا فُسرَت بمعناها المطلق دون أن تقدم أملاً للمستقبل، ليست إلا إهانة تضاف إلى التعاسات التى نحتملها.

إن جمود المتفائلين وقيمة ذلك المنبع الخالد للأمل يتضحان مرة أخرى فى "كنديد" التى نشرها فولتير عام ١٧٥٩ بعد ثلاثة أعوام من قصيدته عن لشبونة. بيد ان حالة فولتير النفسية كانت مختلفة فى هذه المرة. إنه الآن أمير المهرجين عند ماكولى: "إنه يحجل ويقطب ويهز خصره ويشير بأصبعه ويتشامخ بأنفه ويبرز لسانه". على انه بينما يلاحظ القارئ هذا الاستعراض المرح، لا يمكنه أن ينسى طويلاً أن هذا المهرج هو عين الرجل الذى هتف قائلاً: "أواه يا إلهى! قل لنا إننا ينبغى أن نكون إنسانيين ومتسامحين". فبانجالوس يمثل حوارى ليبنتز، ويكرر تعبيرات أستاذة ولكنه يحرف فلسفته. إنه - كالفلاسفة الذين ذكرهم فولتير فى مقدمة قصيدته - يقف موقفاً جامداً من خسائر كنديد فى زلزال لشبونة، ويعزى سائر من تعذبوا مؤكداً لهم انه ما كان يمكن للأمور أن تنتهى على غير ما انتهت به، ولكن فولتير زاد على مجرد مفهوم معزى أيوب - فبانجالوس مستعد لأن يشرح "ضرورة" عذاباته الخاصة، وأن يعرض سلسلة الأحداث التى تصل بين فقدده لأنفه واكتشاف كولبس لأمرىكا. بل انه بعد شنقه فى "فعل إيمان" (احتفال يرافق إصدار الحكم بالموت من قبل محاكم التفتيش) وتشريحه وجلده على مقعد سفينة تركية يظل مخلصاً لنظامه [الفلسفى]، ويظل على إيمانه المضحك بأنه يعيش على خير العوالم الممكنة.

ليس بانجالوس هو الوحيد الذى يعانى، فالعذابات والإهانات وعثرات الحظ التى مر بها كنديد وأصدقائه كلها موجودة فى خبرات فولتير وقراءاته - ويمكن أن نجد ما

يوازيها في السنين الأخيرة القليلة من تاريخ العالم. إن هذه العذابات والإهانات وعثرات الحظ ليست مضحكة إلى حد وحشى، وهى لا تبدو كذلك إلا لأنه لا يمكن لإنسان أن يتحمل كل ما تحمله كنديد وأصدقائه، وأن يعيش ليروى قصتها. ولكن تعددها وتنوعها يخدمان هدف فولتير. فهو يستخدم كل وسيلة تقع فى نطاق قدرته ليحول دون شفقتنا، ويؤكد مرونة الكائن الإنسانى. إذ بالرغم من كل ما يعانونه، فإنهم لا يعرفون اليأس قط أو لا ييأسون طويلاً. إن خبرات العجوز التى تقوم على خدمة ليدى كنيجوند أشد تنوعاً من أى خبرات يمكن للآخرين أن يفخروا بها، ولكن حتى هذه العجوز لم تلتق بأكثر من اثنى عشر شخصاً وضعوا - بإرادتهم - حداً لبؤسهم. ومهما يكن من سخافة الحياة فى نظرها، فإنها لا تزال متعلقة بحبها رغم كل ما مرت به. ويصدق هذا على الباقين أيضاً. فحتى مارتن، الذى يتحدث بصوت فولتير كأي شخصية أخرى، أقرب إلى نبذ كل شيء منه إلى الحبوط. وهو يجد لذة كلبية فى تفجير ما يقوم بصدر كنديد من الآمال فقاعة فى أثر فقاعة. ذلك أن الأمل هو ما يثج صدر كنديد خلال كل متاعبه: فأمله فى أن يتزوج من كنيجوند الجميلة هو الذى يقوده إلى أمريكا الجنوبية. وعندما يفقدها نجد أن أمله فى العثور عليها يؤدى به مرة أخرى إلى مغامرات لا تصدق تشق الجنوب. ورغم كل ما يمتنى به من خيبة أمل إذ يلتقيان أخيراً فإنه لا يزال قادراً على أن يؤمل فى سعادة المستقبل. وذلك هو رد فولتير على نصيحة "المتفائلين" للناس بأن ييأسوا.

إن البحث عن كنيجوند هو بحث يأخذ منه البحث عن السعادة. وقد كان هذا موضوعاً مفضلاً عند كتاب القرن الثامن عشر، كما يذكر قراء الدكتور جونسون. وما هو ذا فولتير يقدم تنويعات مختلفة على هذا الموضوع. إن فولتير - كسويفت فى "رحلات جليفر" - يأخذ شخوصه الممثلين للإنسانية إلى فردوس فلاسفة القرن الثامن عشر: الدولة الخيالية التى توجهها مبادئ العقل الخالص. وبينما وضع سويفت ذلك الفردوس على جزيرة لم يكتشفها أحد، فى جنوب المحيط الأطلنطى، نجد أن فولتير الذى كان يقرأ عن قبائل الإنكا فى "تاريخ بيرو" لجراسيلاسو إنكا دى لا بيجا يحصر فردوسه فى هضبة على جبال الأنديز، تكتنفها جبال لا سبيل إلى تسلقها. إن التفاصيل المنتزعة من جراسيلاسو تكون سخرية أحياناً. ولكن كنديد - بالرغم من ذلك - يجد هنا كل ما يشتهيهِ رجل المنطق فى القرن الثامن عشر: مجتمع تتوافر فيه كل الحاجات البدنية، ولا يحتاج امرؤ فيه لأن يلجأ إلى القانون، وحيث بسط الناس عقيدتهم الدينية إلى أدنى تسمية شائعة للدين الطبيعى، وحيث لا توجد جرائم ولا حروب، وحيث تحترم

انتصارات العلم، وحيث يستمتع البشر بالمساواة والأخوة. كان هذا العالم - كما هو محقق - خير العوالم الممكنة. وقد أدرك كنديد ذلك على الفور، ولكنه ظل تعساً في الفردوس، لأن كنيجوند الجميلة ليست هناك، ومن ثم استمر في بحثه. ويكتشف أثناء أسفاره مع مارتن الخداع الكامن تحت بريق المجتمع الفارسي والبؤس الذي يخفيه تهتك العاهرة، وحبوط حياة الراهب رغم ازدهارها البادى للعيان. ويزور نبيلاً بندقياً توافر لديه كل ما يستطيع المال أن يشتريه، ولكن هذا النبيل يحتقر ذلك كله. يقول كنديد لمارتن: "يجب أن تعترف بأن أسعد رجل بقيد الحياة يعيش هنا، لأنه أعلى من كل ما يملكه". ولكن كنديد يعترف، حين يشتد الضغط عليه، بأنها حياة فارغة لا تبعث على سرور.

إن الحياة الفارغة هي آخر خطر يتعين على كنديد أن يواجهه. فقد فقد أغلب نقوده، وخيبت كنيجوند آماله، ولم يعد له من عمل سوى مشاركة بانجالوس في مناقشاته الميتافيزيقية الخالدة. وبينما هو في هذا الموقف، نرى أن زيارتين عارضتين تعلمانه الدروس الأساسية التي يريد فولتير أن ينقلها إلينا. فهو يلتقى بفيلسوف تركى يثبت له عقم التأملات الميتافيزيقية، ومزارع تركى يريه قيمة العمل. ويعود كنديد إلى البيت وقد قر قراره على أن يخرس بانجالوس ويجعل أصدقاءه يستخدمون مواهبهم فيما ينفعهم. وتلقى خطته الجديدة موافقة كاملة من جانب مارتن الذى يقول: "دعنا نعمل دون نقاش" وهى كلمات تشبه شبحاً قوياً كلمات فولتير فى ختام مقدمته لقصيدته عن لشبونة: "ألا ان ذلك لهو السبيل الوحيد كى نجعل الحياة محتملة".

إن مثل هذا العرض لا يعطى لفطنة فولتير وجمال روايته لقصته ما هما جديرتان به، ولا لما يعرضه من قدرة مدهشة على الابتكار. من الممكن أن يترك المرء هذه الأمور تتحدث عن نفسها. ولقد يذهب المترجم إلى انه مهما يكن من صعوبة استرجاع جمال النص الأصلي، فليس له إلا أن يلوم نفسه إذا هو فشل فى نقل الفطنة؛ ذلك ان فطنة فولتير - كفطنة ملك إلدورادو - أشد اعتماداً على الفكر منها على قلب العبارات. وصعوبة نقل جمال النص الأصلي تنبع من اختلاف الإيجاز والإيقاع فى الفرنسية عنهما فى الانجليزية. فالرجل الفرنسى يستخدم عادة لنقل معناه عدداً أقل من عدد الكلمات التى يستخدمها الرجل الانجليزى، وقد وسّع فولتير من الهوة بين اللغتين باستعمالاته المتفرقة لأبوات الوصل الرابطة وحروف الفداء الشارحة التى ترد فى الحوار، والتى نشعر بأن المراد بها هو التعرف على المتحدثين. ولما كان من الأرجح أن أى نقل حرفى لمخلص للنص الفرنسى سيؤذى الأذن الانجليزية بما فى

المحاولة ذاتها من ركافة، فقد وجدنا انه من الضروري أن نشرح النص الفرنسي في مثل هذه المواضع. إن لاقتصاد فولتير في استعمال أدوات الوصل تأثيراً هاماً في أوزانه. فهذا الاقتصاد يسمح له بأن ينوع من عدد العبارات والجمل التي يمكن ربطها معاً في جملة إيقاعية. والنقل الحرفي خليف أن يبدو خشناً. فلا بد إذن للمترجم من أن يدع جزءاً من إيقاعات فولتير في محاولته جعل فولتير يتكلم انجليزية عصرية، لأن هذا هو المثل الأعلى للمترجم. على المترجم أن يكون قادراً على أن يقول مثلاً قال دريدن عن ترجمته لجوفينال: "حاولت أن أجعله يتكلم ذلك اللون من الانجليزية الذي كان بحيث يتكلمه لو انه عاش في إنجلترا وكتب لهذا العصر".

ثمة نقطة أخرى أريد أن أثيرها. لقد فقدت رواية "كنديد" قليلاً من جاذبيتها العامة. إنها مازالت قادرة قدرة قوية على الامتاع والتعليم، ولكن فولتير كتبها لمعاصريه الذين كانوا جميعاً يألّفون تفكيرها والعادات التي يصفها والأحداث التاريخية التي يشير إليها. وعلى حين لا يجد القارئ الحديث شيئاً يكون من الغموض إلى الحد الذي يحول بينه وبين الاستمتاع بالقصة، فإنه قد يتساعل في أغلب الأحيان، حتى وهو يضحك، عن الأحداث التي كان فولتير يستبقها في ذهنه وهو يكتب، وأي التفاصيل حقيقي وأياها خيالي، وبم كان يؤمن المانوي أو الجانسيني. ولا مجال في هذا الكتاب للتنبؤ بكل ما قد يعنّ للقارئ أن يتساعل عنه. ولكني حاولت، هنا وهناك، أن أبسط العبارة، أو أدخل شرحاً وجيزاً على مجرى القصة حيث يمكن لمثل هذا الشرح أن يقدم بطريقة بارعة موجزة. وتبقى - رغم ذلك - بضعة أسئلة يحتمل أن يتطلب القارئ الانجليزي إجابة عليها. سيريد على الأقل أن يعرف ان البلغار والآبار كانا قبيلتين إسقوذيتين قرأ عنهما فولتير في كتاب بفندروف المسمى "مدخل إلى التاريخ العام والسياسي للكون"، وأنه أثر أن يسميهما البروسيين والفرنسيين، وأن فولتير قد التقى في بوتسدام بسيد ضمه الجيش البروسي إليه عنوة، وعومل نفس المعاملة التي عومل بها كنديد في الفصل الثاني، وأن الجزويت (اليسوعيين) أنشأوا عدة "ممالك" صغيرة في براجواي داخل الممتلكات الإسبانية، حيث كان أهالي البلاد يعملون لسادتهم الروحيين دون ربح مالى، وهو ما يستنتجه كاكامبو (ص ٢٠): ففي عام ١٧٥٠ قاوم الجزويت تحويل جزء من إقليمهم من ملكية اسبانيا إلى ملكية البرتغال، وهُزموا بعد عدة اشتباكات مع القوات الإسبانية والبرتغالية المتحالفة. ولم يكن شحاذ أرتوا المذكور في صفحة ١٠٨، والذي أدت محاولته للاعتداء على حياة لويس الخامس عشر عام ١٧٥٧ إلى اعتقالات بالجملة، إلا رويير فرانسوا داميان. وأعاد فراره إلى ذهن "الأب" الصغير أحداث ديسمبر ١٥٩٤ أكثر مما أعاد إليه أحداث مايو ١٦١٠؛ لأن داميان -

كجان شاتيل فى عام ١٥٩٤ - فشل فى اغتيال الملك، بينما نجح فرانسوا رافياى فى عام ١٦١٠ . ولم يكن أمير البحر الإنجليزى الذى جعلوا كنديد يشهد إعدامه (ص ١١٠) إلا الأدميرال جون بينج الذى قضى البلاط العسكرى بإعدامه لأنه فشل فى منع الفرنسيين من الاستيلاء على مينورقه. وأُعدم بينج رمياً بالرصاص فى بورتسموث فى الرابع عشر من مارس ١٧٥٧، وذلك قبل أن يكتب فولتير "كنديد" بأقل من عامين. ونجد أن الغرباء الستة الذين تناول كنديد ومارتن طعام العشاء معهم (ص ١٢٤) كانوا شخصيات تاريخية، وقد حُرِّموا جميعاً من ممالكهم. ومهما يكن من أمر فإنهم لم يكونوا جميعاً بقاء الحياة عام ١٧٥٩ إذ توفى السلطان أحمد عام ١٧٣٦، وثيودور ملك كورسيكا عام ١٧٥٦، وختاماً فإن القارئ المدفوع إلى أن يتساءل هل كان فولتير يشارك بوكوكورانت ذوقه فى القراءة يمكنه أن يطمئن إلى أن فولتير، فى مقالته المسماة "مقالة فى الشعر الملحمى" قد عبّر فعلاً عن آراء مشابهة لآراء بوكوكورانت فى هوميروس وفرجيل وملتون وأريوستو وتاسو.

ويمكن للقارئ الطلعة أن يرجع إلى الطبعة النقدية (١٩١٣) التى أصدرها م. ماسيو أندريه موريز، وهى الطبعة التى اتبعت نصها دون أى حذف، فى هذه الترجمة، أما الجزء الثانى والمنحول على فولتير فلم أدرجه.

جيمز كليفورده

بعض ملاحظات عن "كنديد" و"راسلاس"

تقديم

في هذه المقالة، التي تندرج تحت باب الأدب المقارن، يعقد جيمز كليفورده مقارنة بين أثرين كلاسيين ظهرا، بمصادفة غريبة، في عام واحد دون أن تكون هناك صلة بين مؤلفيهما، بل لعلهما أبعد ما يكونان فكراً ومزاجاً وعقيدة: "كنديد" لفولتير و"راسلاس" أمير الحبشة لصمويل جونسون، وقد ظهر كلاهما في ١٧٥٩ فولتير شاك ساخر مقبل على اللذات، وجونسون مسيحي محافظ يأخذ نفسه بالشدة وضبط النفس، لكن "روايتيهما" - الأدق أن نقول: حكاياتهما الشرقية - تلتقيان في انشغالهما بمسألة وجود الشر في الكون، وحجج المتفائلين والمتشائمين، ومسائل الجبر والاختيار، ومن ثم كان الجمع بينهما في سمط واحد.

بعض ملاحظات عن "كنديد" و"راسلاس"

إن عام ١٩٥٩ يجلب معه الذكرى المئوية الثانية لكتابين اعترف بهما على انهما من الكلاسيات منذ زمن طويل: "كنديد" لفولتير و"راسلاس" جونسون. ومنذ ظهورهما لأول مرة، حيرت النقاد مشابهاً ظاهرية معينة بينهما^(١). ومن المحقق أن جونسون ذاته قد لاحظ في حديثه مع بوزول أنه لو لم يكن الكتابان قد ظهرا "الواحد وراء الآخر سراعاً، بحيث لا يوجد وقت للمحاكاة، لكان من العبث إنكار أن تخطيط الثاني منهما مأخوذ من الآخر"^(٢). وعلى هذا فإنه من الأمور التي على بعض الأهمية أن نقرر، على وجه الدقة، ما هو معروف عن تفاصيل إنشائهما.

نحن الآن على يقين من أن "كنديد" قد كتب الجزء الأكبر منها في يولية ١٧٥٨ بينما كان فولتير يزور المنتخب تشارلز ثيودور في قصره الصيفي بشفترنجن^(٣). وعادة كان فولتير يدفع بقصصه contes اللامعة، أو bagatelles كما كان يدعوها، حين يكون بعيداً عن مكتبته الخاصة الكبيرة. ومن المحتمل أن يكون قد أتمها مع مطلع سبتمبر. ولكن من غير المحتمل أن يكون أي شخص في لندن، خلال الخريف، قد تمكن

من رؤية المخطوط، ولم يوزع طابعها، كرامر، نسخاً من أول طبعة في جنيف، إلا حوالى ١٥ يناير ١٧٥٩^(٤). وفى ذلك اليوم ذاته، على ما يذهب رو. تشايمان، يحتمل أن يكون جونسون قد بدأ يعكف على هجومه الخاص على التفاؤلية الساذجة. ولم توزع الطبعة الباريسية من "كنديد" إلا فى أواخر يناير أو مطلع فبراير^(٥).

والحق أن جونسون ربما قد كان على معرفة بإحدى حكايات فولتير الباكورة، "زديج"، ولكن لا حاجة بنا إلى البحث عن مؤثرات أجنبية تفسر اختياره للموضوع. كان جونسون قد ظل، زمناً طويلاً، يتأمل عقم الأمانى الإنسانية، وزيف ثقة الإنسان بقواه. وقبل ذلك بعشر سنوات كان قد جَسَمَ شعبيته الخاصة من التشاؤم الدينى فى محاكاة جادة لأهجية جوفنال العاشرة. وبعد ذلك بسنوات قلائل جرب استخدام مهاد شرقية فى أعداد كثيرة من دوريته المسماة "ذا رامبلار" (الجوال). ومن الواضح أن خطة "كتابه القصصى الصغير" - كما وصفه فى رسالة إلى ابنته بالتبنى - كانت قد أخذت تتشكل ببطء فى خلفية ذهنه^(٦). ولكنها، كالعادة، كانت تتطلب ضرورات مالية ملحة للبدء فى المهمة المتعبة: مهمة كتابتها على الورق. وعندما جاءت أخبار من ليتشفيلد بأن أمه مريضة مرضاً جدياً، اضطر جونسون إلى العمل. وفى أماسى أسبوع واحد - كما يقال لنا - كتب الكتاب مرسلاً نسخة إلى الطابع إذ اكتمل. ومهما يكن من أمر، فإنه بمجىء الوقت الذى أنجز فيه الكتابة، كان يعرف أن المال الذى كونه سيفى بجزارة أمه وديونها، ولكنه لن يكفى لمواصلة العناية الطبية بها.

ومهما يكن من أمر، فإن القراء العاديين فى لندن ما كانوا ليفطنوا إلى "راسلاس" أو "كنديد" إلا بعد حوالى شهرين. وأول إعلان عن الأول عثرت عليه قد ورد فى "ذا بليك أدفرتايزر" فى ٣٠ مارس، حيث نجد أنه "فى يوم الخميس القادم سينشر، مطبوعاً بأناقة فى جزئين للجيب، "راسلاس أمير الحبشة: حكاية"، ولكن يوم الخميس جاء ومضى بلا "راسلاس"، ثم فى ١٣ إبريل ظهر وعد غامض بأنه "فى الأسبوع القادم سينشر". وفى يوم الأربعاء ١٨ إبريل ذكر أن يوم الجمعة هو موعد الصدور. بيد أن اليوم التالى، الخميس ١٩ إبريل ١٧٥٩، جلب إعلاناً بأنه "اليوم سينشر". وثمة من الأسباب القليل مما يدعو للشك فى أن يوم ١٩ يمثل اليوم الفعلى للنشر.

وعلى ضوء المناقشات التالية الخاصة بعنوان الكتاب، يحسن بنا أن نتذكر أنه فى إعلانات الصحف يشار دائماً إلى العمل على أنه "راسلاس أمير الحبشة". وبالرغم من أن صفحة العنوان فى الطبعات الباكورة لم تكن تحمل سوى "أمير الحبشة" فإن من الواضح أن باعة الكتب - منذ البداية - كانوا ينظرون إليه على أنه "راسلاس".

وبعد ذلك بأسبوع، فى ٢٦ إبريل، حملت "ذا بيليك أدفرتايزر" إعلاناً عن "كنديد أو التفائل . . لمسيو دى فولتير. وأعلن نورس، بائع الكتب، فى الوقت ذاته ان ثمة ترجمة انجليزية لها فى المطبعة. وعلى هذا يبدو انه بالرغم من أن بعض نسخ من طبعات باريس وجنيف لـ "كنديد" لا بد أن تكون - ولا ريب - قد وصلت القراء البريطانيين حسنى الاتصال، فإن التأثير الكامل للكتاب لم يبرز إلا بعد نشر "راسلاس".

وأثناء مطلع مايو، استمر نورس يعلن عن "كنديد" فى طبعتها الفرنسية وعن ترجمته الانجليزية القادمة. ثم فى ١٥ من ذلك الشهر، أعلن فى الصحف عن ترجمة أخرى منافسة، ظهرت فى ١٩ تحت عنوان "كانديداس أو المتفائل". وفى الإعلان المنشور فى "ذا بيليك أدفرتايزر" ادعى انها مترجمة عن "الطبعة الأخيرة الصحيحة" التى أرسلها فولتير إلى المترجم "و.ب. رايدر، ماجستير فى الآداب من كلية يسوع". وألحق بها ملحوظة أخرى: "لا حاجة بنا إلى أن نرجو الجمهور أن يطلب هذه الترجمة المعينة، حيث أن لنا أن نؤكد انه ليس ثمة طبعة أخرى موثوق بها لهذا العمل، تحت يد المؤلف، فى المملكة".

ومع ذلك أخرج نورس طبعته "كنديد"، أو "الكل للخير"، فى ٢٢ مايو، وأعلن عنها جاهداً خلال الأيام التالية. ولم يشر شئ من المطبوع إلى اسم المترجم.

كان ثمة إشارات قليلة إلى حكاية فولتير فى صحف لندن (٧). ونحن نعرف أن جونسون قد قال لبوزول فيما بعد إنه يعتقد أن فى "كنديد" "من القوة" أكثر مما فى أى شئ كتبه فولتير (٨). ولكن أول رد فعل لبعض القراء اللندنيين لم يكن على مثل هذا النحو من التحيز. ونجد أن مراجعاً فى "ذا لندن كرونيكال"، التى طبعت عدة مقتطفات من "راسلاس" (٩)، وكان صديقاً صريحاً لجونسون، قد نمّ بوضوح على نفوره فى عدد ٢٤-٢٦ مايو: "إن مسيو موبرتوى، الذى ظل فولتير يكن له ضغينة زمناً طويلاً، لأنه أعظم قسطاً من رضا ملك بروسيا، قد اصطنع قول لاينتز المأثور: "إن كل شئ على أحسن حال". وكل تخطيط القطعة الموجودة الآن أمامنا يبدو انه يسخر من هذه الفكرة، وذلك بتعداد بعض الشرور الطبيعية والمعنوية على نحو لا شئ فيه من عبقرية سوفت، ولا يكشف إلا عن المبادئ الانحلالية للمؤلف الخليع. إن الميزة الكبرى - إن لم تكن الوحيدة - لهذا العمل تكمن فى التعبير الفكه فى الأصل، وهو ما يضيع تماماً - كما قد يتوقع المرء - فى الترجمة".

وإنه لمن الشائق أن نلاحظ أن رد فعل فولتير إزاء "راسلاس" كان مؤدباً ومحبذاً
عموماً. فعندما بعثت إليه مدام بيلو في ١٧٦٠ بنسخة من ترجمتها الفرنسية، رد عليها
في ١٦ مايو بأنه:

m'a paru d'une philosophie aimable, et très-bien écrit (10)

أما أن يكون قد رأى، في يوم من الأيام، نسخة من الأصل الإنجليزي، فهذا أمر
ليس بالمؤكد.

وفي التصدير الذي كتبته مدام بيلو، لاحظت إنه:

Le succès de Candide - semble présager celui de son contemporain Rasselas,
Prince d'Abissinie. Ces deux ouvrages referment trop sensiblement les
mêmes vues, pour n'avoir pas droit au même accueil. Cependant comme nous
préférons quelquefois le coloris au dessein, je sens quel est l'avantage des
choses finement dites sur celles qui ne sont que judicieusement pensées et je
m'en alarme pour mon Prince moraliste et voyageur.

L'analogie du fond des idées de Candide et de Rasselas; certains rapports en-
tre Imlac et Martin; entre l'Isle d'Aldorado et l'heureuse vallée, m'avoient fait
présumer d'abord que l'Autre Anglais pouvait bien n'être qu'un pirate littéraire.
Mais j'ai réfléchi qu'il ne falloit soupçonner légèrement personne d'un larcin et
que la seule force de la vérité faisoit sans doute penser en Angleterre, comme
en France.' (11)

بل إن ثمة مشابهاً أشد لفتاً للنظر من تلك التي ذكرتها مدام بيلو، وهي تكفي
لأن تجعل أي امرئ يتسائل هل كان جونسون قرصاناً أدبياً بالفعل. وما أسعد حظه إذ
تؤكد براهين مؤكدة على استحالة أي صلة بين الكتابين!

إنهما، كلاهما، أهجيتان نثريتان قصيرتان، في شكل قصص. وكلاهما قد
صمم، خاصة، لمهاجمة مبادئ لايبنتز والنظرة الراضية التي يعتنقها الربوبيون
والمؤمنون بالخير ومؤداها إن كل شيء في العالم على ما يرام. وكلاهما قد كتب،
سراعاً، بحرارة بالغة، ومع ذلك يمثلان أنضج فكر لمؤلفيهما.

وكلاهما، ظاهرياً، حكاية بسيطة فيها ثلاث شخصيات أساسية: رجل وسيدة
وفيلسوف. والأبطال ينشأون في جو مكنون. ثم - بعد سلسلة من المغامرات المزيلة

للوهم، تنكشف فيها شرور الحياة وخيباتها - يقررون أن يعودوا إلى الاعتزال - كنديد لزرع حديقته، وراسلاس يعود إلى الحبشة.

ورغم تشابه الكتابين من حيث الشكل والخيوط العام، فإنهما مختلفتان تماماً من حيث اللهجة والأسلوب. وليس يكفي أن يقال إن أحدهما بريطاني كلية والآخر غالي. فمنهجهما بأكمله مختلف. ولا يتبدى هذا في شيء قدر تبديه في مسألة التكنيك القصصى. إن "كنديد" تتحرك بسرعة، وثمة تتابع مستمر للحكايات المثيرة للانفعال إذ تسافر الشخصيات في أنحاء العالم، حتى إلى أمريكا الجنوبية. ولا يكاد القارئ يتمكن من التقاط أنفاسه، حيث أنه شديد التلهف لأن يرى ما الذي سيحدث من بعد. ومن ناحية أخرى، يكاد سرد جونسون القصصى أن يكون سكونياً. فشخصياته تسافر من الحبشة إلى القاهرة، وتقوم برحلات قصيرة في المناطق المجاورة، ولكن هذا كل شيء. وعند جونسون ان القصة غير مهمة، مجرد إطار يضع فيه تأملاته في الحياة، والنتيجة هي ان ثمة دائماً ما يغرى القارئ بأن يتوقف بعد كل فقرة، وأحياناً بعد كل جملة، لكي يتذوق الأفكار.

ولئن جنح المرء إلى قراءة جونسون ببطء، فليس السبب - أساساً - هو أسلوبه الثرى. إن صعوبته على القراء المحدثين قد بولغ فيها مبالغة كبيرة. ورغم الانطباع التقليدي، ليس لجونسون أسلوب مولع باستعمال الكلمات الطويلة أو متميز بكثرتها. إنه لا يستخدم عادة كثيراً من الكلمات الطويلة أو التعبيرات المربكة. وقد أشرت في موضع آخر (١٢) - وقد يجدر بي أن أفعل ذلك مرة أخرى - إلى أن واحدة من أكثر جملته المميزة، وبها يختم فصلاً فائقاً في "راسلاس"، تكاد تكون كلها مكونة من كلمات أحادية المقطع: "ليس بوسع امرئ أن يتذوق ثمار الخريف، بينما هو يبهج شمه بأزهار الربيع. وليس بوسع امرئ أن يملأ كأسه، في آن واحد، من منبع النيل ومن مصبه". فمن بين أربعين كلمة، نجد سبعة وثلاثين أحادية المقطع. ومع ذلك فإن الجملة كل نغمة جونسون الجلييلة وإيقاعه الشكلي. ومن الواضح أن الألفاظ ليست وحدها التي تنتج تأثيراته التي يسهل التعرف عليها، ولا طول الجمل. إن بعضاً من الرومانسيين العظماء - خاصة لام ودي كونسى - كثيراً ما يكتبون جملاً أطول مما يكتبه جونسون، والحق أن بوسع المرء أن يجد بسهولة في "راسلاس" مواضع محملة بالمقاطع الكثيرة. وقد تلوح معقدة أكثر من اللازم، مع توازن وتضاد زائدين، ولكن هذه ليست أهم نقطة في أسلوبه. إن ما يمنحه طابعه الذي لا ينكر هو اجتماع الإيقاعات الشكلية والملاحظة المضغوطة على نحو لا يصدق. واستخدامه الدائم للتجريد العام، واختياره الحريص

للمؤثرات الموسيقية البطيئة الحركة، ينتجان إحساساً بالحركة الجليلة، حتى فى النثر الأحادى المقطع.

وثمة فرق آخر يبرز فى الشخصيات. إن فيلسوف فولتير - بانجالوس - الذى يدأب على تأكيد ان هذا هو خير العوالم الممكنة أحقق. ونظيره - إيملاك - هو فى أغلب الأحيان الناطق بأكثر أفكار جونسون جدية. والشخصيات الأساسية فى "كنديد" أكثر اتساماً بالطابع الفردى. وهم - أنفسهم - يخبرون أهوال الحياة. فكنديد يضرب ويسترق وينجو من الموت بالكاد مرات كثيرة. وكوينجوند ترى أبويها يذبحان أمام عينيها، وتغتصب، وتعانى كل أنواع التعذيب الجسمانى. أما الشخصيات الأساسية فى "راسلاس" فتكاد تُترك دون أن تُمس، لأنهم ليسوا سوى ملاحظين. ولا يحدث شيء معاكس لراسلاس ونيكاياه، بل يتبين فى الختام أن أسر خادماتها بكواه لم يكن كارثة. ومن المحقق ان جونسون كان على ذكر من الوحشية الموجودة فى الحياة. وأحياناً يلخص أحداثاً مروعة، على نحو لا يُنسى، فى كلمات قلائل. وعندما فحص راسلاس سعادة المراكز العالية، وجد انه "يكاد يكون كل من هو على المركز يكره كل الباقين، ومكروهاً منهم، وان حياتهم سلسلة مستمرة من المؤامرات والترصديات، والحيل والهروب، والانقسام والخيانة". وتنتهى الحكاية بهذه الملحوظة الموجزة: "وفى فترة قصيرة خلع الباشا الثانى، وقتل السلطان الذى رماه على أيدى الانكشارية، وكان لمن خلفه آراء أخرى وأثيرون مختلفون".

ولكن الأهم من ذلك عند جونسون مشكلة السعادة فى الأمور الخاصة. إن فولتير يوقظنا على إدراك خطر سعادتنا البدنية، وأنانية أغلب الأفعال الإنسانية وقسوتها. وبدلاً من ذلك، يكشف جونسون عن العيوب الأساسية للخلق الإنسانى، حتى حين لا تؤثر فيها الأحداث الخارجية. إنه يتساءل: هل توجد السعادة فى الشباب والمجتمع المرح، أم فى الحياة الرعوية البسيطة، أم فى الانسحاب، أم فى الانغماس فى العلم، أم فى الزواج والشئون البيتية. إنه يفحص هذا كله، واحداً فى اثر آخر، ويجده ناقصاً. ربما كان بعض البشر أسعد من غيرهم، ولكن ليس فيهم من هو راضٍ حقاً. ولن يكون قط. إن القارئ الحديث الذى يرغب فى أن يتحرك بإيقاع جونسون، يظل مسحوراً إذ ترفع أمامه كل رغبة إنسانية، ويتبين انها منبوذة أساساً. ولئن لاح فى البداية ان كلا منهما يشتمل على الوفاء بآمال الإنسان، لقد تبين - عند الدرس الحريص - ان فيها عيباً ما.

ومن المحقق أن المرء قد يقول: إن الناسك البسيط لا بد أن يكون سعيداً، حيث إنه قد انسحب من هموم الوجود اليومى وواجباته. ويقول جونسون: كلا، فإزالة الإغراء

لن تكفل الصلاح. ويعترف الناسك - بحزن - لراسلاس: "من المحقق ان حياة الانسان الوحيد شقية، ولكن ليس من المحقق أن تكون تقية". وفي النهاية يسر الناسك بأنه قد قرر، شخصياً، أن يعود إلى الحضارة: "وسمعوا قراره بدهشة، ولكن بعد وقفة قصيرة تطوعوا بأن يقودوه إلى القاهرة. ونقب عن كنز كبير كان قد خبأه بين الصخور، وصحبهم إلى المدينة التي حدق إليها - إذ اقترب منها - منتشياً".

إن رواية "كنديد" فطنة على نحو من الأنحاء - بتورية ساخرة وتهكم قارصين - ورواية "راسلاس" على نحو آخر: بتفهم شاك ومع ذلك فهو متعاطف، وفولتير مملوء اشمئزاً مريراً، أما جونسون فمملوء استسلاماً مكتئباً. ومع ذلك فإن بوسعه، هو الآخر، أن يتهم بتورية ساخرة حادة، وإنما براعته في صياغة عبارة مدمرة، وأن يجسم في تقرير واحد مضغوط نضج الملاحظة العميقة، هي ما يجعل "راسلاس" جديرة بالقراءة، المرة تلو المرة.

وربما كان جوزف وودكرتش مصيباً في ادعائه ان جونسون، من إحدى النواحي، أكثر كلبية من فولتير، لأنه لم ير أي إمكانية للإصلاح^(١٣). وحتى أثناء حياة جونسون، فإن كثيراً من أصدقائه - ومن بينهم بوزول وهو كنز وفاني بيرني - شعروا بأن نظرتهم في هذا الكتاب أشد قتامة وجدية مما ينبغي^(١٤). لا عجب أن يدعوها هازلت "أكثر التأملات الخلقية المطروحة كأبة وإضعافاً"^(١٥). ولكن النقاد المحدثين الذين أكدوا معتقدات جونسون الدينية بأبون الموافقة على ذلك. فهم يصرون على ان جونسون واقعي وليس تشاؤمياً، وكما يقول أحد النقاد المحدثين: "إذا كانت السعادة ممكنة على الأرض بالمعنى الذي يعرفها به الرحالة، فإنه لا حاجة بجونسون إلى نعيم"^(١٦).

ومن المحقق ان وضع جونسون ليس وضع الساخر أو كاره البشر، فهو لا يطبق صبراً على الأسف العقيم أو محاولات الانسحاب. أضف إلى ذلك ان في تقييمه الحكيم للوجود الإنساني مكاناً فسيحاً للملهاة، وقد يفسر هذا الحقيقة الماثلة في أن عديداً من النقاد المحدثين قد دعوا "راسلاس" ملهاة^(١٧). بيد أننا إذا وافقنا على ذلك، فيجب أن يكون ذلك بالمعنى الذي نقول به إن أية دانتى هي، أيضاً، ملهاة إلهية.

وبالرغم من أن كتاب جونسون، من إحدى وجهات النظر، تعقيب باعث على القنوط، فإنه - من وجهة أخرى - اعتراف ملهم بنضال الإنسان البطولي وأمله في شيء أفضل بعد الموت.

وهكذا تصلنا "كنديد" و"راسلاس" على أنهما هجمتان توأمان على كبرياء

الإنسان وثقته بنفسه - إحداهما لامعة صابمة مدمرة في كشفها عن شر الإنسان، والأخرى صاحبة وتأملية، ولكنها تماثلها حذقاً في تشريحها لإخفاقاتنا وآمالنا المذبذبة. وقد لا يجد كل قارئ الاثنين على نفس الدرجة من الإمتاع. ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً أنه حتى بعد قرنين، فإن في كل منهما شيئاً ملائماً يقوله لعصرنا.

هوامش:

- (١) يمكن العثور على مقارنة شائعة بينهما في كتاب مارتا ب. كونانت "الحكاية الشرقية في إنجلترا في القرن الثامن عشر" (١٩٠٨). وقد ظهرت بعض أقسام من المقارنة التالية في "ذانيو يورك تايمز بوك رفيو" في ١٩ أبريل ١٩٥٩، ص ٤، ١٤.
- (٢) "حياة"، ج ١، ٣٤٢.
- (٣) ج. ر. هافنز: إنشاء "كنديد" فولتير، مجلة "ملاحظات عن اللغة الحديثة" (XLVII أبريل ١٩٣٢) ٢٢٥-٢٢٤، وإنني لمدين للأستاذ نورمان تورى بالمعلومات الخاصة برواية "كنديد".
- (٤) "مراسلات فولتير"، تحرير ت. بسترمان، جنيف ١٩٥٨، ٢٥، ٦١.
- (٥) بسترمان، المصدر ذاته، ص ١٢٣.
- (٦) لما هو معروف عن إنشاء "راسلاس" وخلقيتها، انظر تشابمان في مصدره السالف ذكره، ومقدمة الطبعة بقلم أوليفر ف. إمرسن (ن، ي ١٨٩٥)، وجوين ك. كولب "الفريوس في الحبشة والوادي السعيد في راسيلاس"، مجلة "مودرن فيلولوجي" (LVI أغسطس ١٩٥٨) ١٠-١٦، ومقالته "بناء راسلاس"، مجلة "منشورات رابطة اللغة الحديثة" (XVI سبتمبر ١٩٥١)، ص ٦٩٨-٧١٧.
- (٧) لم نحاول هنا جمع الإشارات إليها في الرسائل الخاصة أو في المجلات الصادرة من بعد. وثمة نسخة مختصرة بالانجليزية ظهرت في "ذا جرانند ماجازين"، مع أول جزء في عدد مايو، ويحتمل أن تكون قد وزعت في مطلع يونية.
- (٨) "حياة"، ج ٢، ٣٥٦.
- (٩) في أعداد ١٩-٢١ أبريل، ٢٨ أبريل - ١ مايو، - ٢-٥ مايو، ١٠-١٢ مايو. وقد أعيد أيضاً طبع بعض مقالات "ذا أيدلار" في هذه الصحيفة.
- (١٠) "أعمال فولتير الكاملة" باريس: جارنييه ١٨٨٠، XL، ٢٩٠.
- (١١) "تاريخ أرسلاس أمير الحبشة" (١٧٦٠) ٢-٤.
- (١٢) أعمال جمعية جونسون في لتشفيلد.
- (١٣) "صمويل جونسون" (١٩٤٤) ص ١٨٢.
- (١٤) أنظر وليم كني: "راسلاس" جونسون بعد قرنين، دراسات جامعة بوسطن في الأدب الانجليزي، ٣ (سبتمبر ١٩٥٧)، ص ٨٨-٩٦.
- (١٥) أوردها كني في مصدره السابق.
- (١٦) فريدريك م. لثك، "راسلاس" والبحث عن السعادة، دراسات جامعة بوسطن في الأدب الانجليزي ٣ (صيف ١٩٥٧)، ص ١٢١-١٢٣.
- (١٧) أنظر مثلاً ر. تريسي "انهض يا ديمقريطس! دراسة لفكاهة الدكتور جونسون"، بيل رفيو ٢٩ (شتاء ١٩٥٠) ص ٢٩٤-٣١٠، والفين وتلي "ملهاة" راسلاس" مجلة "التاريخ الأدبي الانجليزي" ٢٢ (مارس ١٩٥٦)، ص ٤٨-٧٠.

"جين إير" لتشارلوت برونتى

تقديم

رواية "جين إير" - لتشارلوت إحدى أضلاع مثلث الشقيقات برونتى: إميلي وأن - غنية عن التعريف فهي من كلاسيات الروايات الانجليزية فى القرن التاسع عشر، ومن المقررات الأثيرة لدى طلبة المدارس والكليات فى أجزاء مختلفة من العالم، وهى أيضاً من أولى نبضات الحركة النسوانية التى تسعى إلى رفع الظلم التاريخى (كما تراه!) الذى ظل واقعاً بنصف الجنس البشرى، عبر العصور، فى ظل مجتمع أبوى ذكورى يرى الأمور من منظوره الخاص، وبما يلائم مصالحه: جنسياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً. وكاتبة المقال - ماى سنكلر (١٨٧٠-١٩٤٦) - روائية أمريكية لها دراسة نقدية عن الشقيقات برونتى (١٩١٢) وكتابان فى الفلسفة "دفاع عن المثالية" (١٩١٧) و"المثالية الجديدة" (١٩٢٢).

"جين إير" لتشارلوت برونتى

ثمة روايات قليلة تقف بمفردها دون سلف ولا قرابة أدبية. ورواية "جين إير" من هذه الروايات القليلة: فهي كتاب لا يحصى ما له من خلف، وإن لم يكن له سلف يمكننا اقتفاء أثره.

إن تشارلوت برونتى لم تتشكل بأى مؤثر يمكن اكتشافه بين أسلافها الأقربين ومعاصريها. فمن قراءاتها المتنوعة والمتسمة بحب الاستطلاع شكلت أسلوباً خاصاً بها لا يحاكي، وأرسلت من قرية يوركشير النائية كتاباً لا يفوقه روعة سوى "مرتفعات وذرنبج".

ولكى نتحقق من طابعه الفريد المذهل ينبغى علينا أن نتذكر أن "جين إير" كُتبت ما بين ١٨٤٦ و ١٨٤٧ ونُشرت مع رواية "سوق الأباطيل" [الثاكرى] فى عام واحد، ولم يكن كتاب "مارى بارتون" لمسز جاسكل قد ظهر بعد، ولم تبدأ جورج إليوت الكتابة إلا بعد ذلك بحوالى عشر سنوات. وكان ثمة هوة عميقة تفصل بين تشارلوت برونتى وجين

أوستن، ولعل جين أوستن ما كانت لتقدر تشارلوت بروننتى. ونحن نعلم أن تشارلوت لم تكن تقدر جين. فهي تسأل جورج هنرى لويس: "لم تحب جين أوستن إلى هذا الحد؟" ولا تستطيع أن تدرك السبب. وغاية الأمر أنها تعدها "حاذقة ودقيقة الملاحظة" ثم تتسأل مرة أخرى: "أيمكن أن يوجد فنان عظيم دون شاعرية؟" فثمة شيء أجنبى فى انصقال كتابات جين أوستن وتحفظها يحول بينها وبين التعاطف معها وهى لا تطيق فنها الجميل وترى أن صقل جين مرجعه إلى أنها ليس عندها شيء وراء ذلك، وتحفظها مرجعه إلى أنه قد أسدلت بينها الحجب وبين أحسن جزء من الحياة. والرأى عند تشارلوت بروننتى ان أحسن جزء من الحياة هو العاطفة الحارة التى تسمو بها وتغير من هيئتها. فالعاطفة الحارة هى الشعر، والشعر هو العاطفة الحارة. إنها حقيقة الرجل والمرأة. وبعض الناس لم يصيبوا قسطاً من هذه الحقيقة فى نفوسهم كسيدات جين أوستن وسادتها. وهم عند تشارلوت ليسوا أناساً حقيقيين.

الحق ان لدى جين أوستن اثنين يمثلان العاطفة الحارة هما ليديا بنيت ومسز رشورث: فهي تستخدم ليديا استخداماً فعالاً لتبين أن العاطفة أمر سوقي، وهى تقول ما هو أقوى من ذلك - على لسان مسز رشورث - ملمحة إلى انه كلما قل ما يقال فى هذا الصدد كان ذلك أفضل.

كانت العاطفة الحارة هى سر تشارلوت بروننتى فقد أضفت معنى جديداً على الكلمة وكانت أول روائية تعالج هذا الأمر على حقيقته. ولم تكن جين أوستن وحيدة فى جهلها بها فلم يكن بين الروائيين الأكبر منها سناً من عالجه معالجة مقتدرة. فهو عند سوفت لم يكن يعدو أن يكون إحساساً رومانسياً عالياً غامضاً يحوم حول شخصياته كالثوب، ورتشاردسون قد اقترب منه فى روايته "كلاريسا هارلو" دون أن يتبينه؛ فقد نال الفساد رؤياه من جراء ضباب العاطفية المفرقة الرطب الذى كان يحب أن يعيش فيه. أما فيلدنج فقد كانت العاطفة الحارة عنده تعنى الشهوة الحيوانية ومن ثم فقد حق له أن يعدّها غير ذات أهمية. وهى عند ثاكرى أيضاً حمى حادة من حميات الحواس يعالجها بما يليق بطابعها الاخبارى العارض من إيجاز.

لم يفهم أحد هؤلاء الروائيين من أمر العاطفة الحارة ما فهمته تشارلوت بروننتى منها. كما ان الفكتوريين الأوائل المخلدين إلى الراحة المتسمين بالعاطفية المفرقة المفرطين فى بعدهم عن الشاعرية قد التهموا "جين إير" دون أن يفهموها وقد صدمتهم. ذلك انه لما لم يكن هناك ما يبرر "جين إير" فقد استعصت "جين إير" على التبرير. لقد

قوضت كل التقاليد الأدبية. ومن العسير في أيامنا هذه أن نتحقق مما كان عليه سلوك جين من شناعة وذلك حين نتناول الكتاب ونجد لدهشتنا أنه - وقد قيل كل شيء وفعل - لم ينتهك حرمة الوصايا العشر في شيء. والحق أن قليلاً جداً مما قيل، ولا شيء أبداً مما فعل، يُستثنى من ذلك. فأما أن الرجل الذي له زوجة مجنونة يحق له أن يتزوج غيرها أو لا يحق فذاك ما لم تطرحه تشارلوت برونتي على بساط البحث. إن هذه المشكلة لا تعدو أن تكون نتيجة جانبية يثيرها روشستر في لحظة غضب لا يمكنه أن يكبح جماحه وسرعان ما يحسم ضمير جين المسألة بقولة "لا" دون هوادة.

ليست الوصايا العشر هي ما انتهكت الرواية وإنما القوانين الأدبية غير المكتوبة. كان من بين هذه القوانين أنه يتعين على المربية أن تعرف مكانها وعلى المرأة العاطلة من الحسن أن تعرف مكانها وتلتزم حدوده. ولكن جين إير جاءت فألقت بهذا العرف إلى سلة المهملات ووضعت أفكاراً في رعوس المربيات والنساء العاطلات من الحسن. وفي الروايات السابقة ما كان لامرأة لها وجه جين وشكلها أكثر من أن تؤمل في الظهور على مسرح الرواية أو أن تلعب - في أحسن الأحوال - دوراً ثانوياً للغاية. أما جين فتظهر في موقف السيدة القائدة وتحافظ على دورها بنجاح مظفر. وليست بلانش إنجرام، بطلة العصر الفيكتوري الأول ذات القامة الفارعة والمنظر المهيّب، إلا مقابلاً دقيقاً لجين الصغيرة. وهناك إلى حد ما قدر من التعمد أكثر مما ينبغي في معالجة تشارلوت برونتي لبلانش. إنها تبدو كمن يقول للقارئ: لسوف آخذ بطلتك الجميلة، وأريك كم أنها غبية عديمة التأثير إلى حد الموت إذا قيسست ببطلتي جين. سوف أجعلك تسئم عيونها السوداء وعنقها الشبيه بعنق البجعة وخصلاتها الحالكة السوداء والوردة البلهاء التي ترشقها فيها وذلك الوشاح الخالد الذي تكسوه به كتفها المنحدرين. ولذلك تظهر بلانش إنجرام في غرفة جلوس مستر روشستر وتتحدث بهذه الطريقة (في الأصل بعد أن صاحت "أذهب!") : "كفاك ثثرة أيها الجامد العقل وافعل ما أمرك به". فبلانش ليست إلا متكبرة.

أما بعد فليست هذه معالجة عادلة ولو للضد. لا غرابة إذن في أن تموت شخصية بلانش إنجرام من جرائمها وقد خنقتها يدا خالقتها المنتقمتان.

ولم تكن بلانش هي المعبود الجميل الوحيد الذي حطمت تشارلوت. فلم يكن القول بأن المرأة العاطلة من الحسن ينبغي أن تعرف مكانها هو كل المقرر من الأقوال إذ كان هناك أيضاً موروث أقدم منه عهداً وأشد رهبة: فما كان ينبغي لامرأة أن تدرك طبيعتها الخاصة حتى يأتيها رجل (ولا بد من أن يكون زوجها) ليكشفها لها. والحق أن

جين إير قد ركبت هذه الخرافة مركباً وعرأً فهي قد كانت من الجرأة إلى الحد الذي تعلن معه انها تحب روشستر قبل أن يلقي هو بالمنديل. لقد سرقت المنديل من جيب روشستر وهو نائم. ولو انها كسرت الوصايا العشر مرة واحدة لما فزع العالم (وقد كانت قواعد اللياقة في أوائل العصر الفيكتوري تحمراً خجلاً) أكثر من ذلك.

إن جين إير مزيج من اللبن والدم إذا قيست بكاترين إرنشو، وروشستر دمية مسرحية إذا وُضع بجوار هيثكليف. ولكن الجيل الذي ارتجف أمام رواية "جين إير" لم تحركه "مرتفعات وذرنج". ولفترة من الزمن حجب النجاح العظيم لـ "جين إير" ذلك الكتاب الذي يفوقه عظمة. وظلت تشارلوت تُعد في عصرها أعظم روائي العواطف الحارة. كان ذلك بجانب العدل ولكن ما فيه من إجحاف قد أزيل اليوم وأزيل أكثر مما تقتضى الحقيقة. فالأتجاه السائد في يومنا هذا يميل إلى إطراء إميلي بروننتي على حساب شقيقتها. وقيل إنه بينما كانت إميلي تتخيل وتخلق كانت تشارلوت لا تعدو أن تلاحظ وتنتج. ويوغل مستر كلمنت شورتر في هذا السبيل حتى ليقول إنه لولا زيارة تشارلوت لبروكسل وتأثير مسيو هيجيه فيها لما أنجزت حتى ما أنجزته. ولا مشاحة في أن مسيو هيجيه قد أيقظها ساعة أو ساعتين قبل ميعاد يقظتها وإن بروكسل قد وسّعت من آفاق نظرتها (ولو لم تفعل لكان ذلك أمراً غريباً). ولكن من الخطأ أن نزن أنهما صنعا لها ما هو أكثر من ذلك. ولو أن مسيو هيجيه لم يوجد - لا ولا وجدت بروكسل - لما وجدت روايات "الأستاذ" ولا "فيليت" ولا شخصية مستر لويس مورفي "شيرلي". ولكن من الشطط حقيقة أن يقال إن تشارلوت بروننتي - لأنها لم تكتب شيئاً ذا قيمة قبل ذهابها إلى بروكسل ولقائها مع مسيو هيجيه - ما كانت لتستطيع أن تكتب "جين إير" دون مسيو هيجيه. فـ "جين إير" تثبت عكس ذلك ولا تشبه في شيء "الأستاذ" ولا "فيليت". وهي - بمنهجها الأقل منهما - تستمد الحياة كما هو واضح من القوى الأقدم عهداً والأبقى أثراً التي أخرجت "مرتفعات وذرنج"؛ فهي تقف في مكانها الأدنى وحيدة لا أب لها.

على أنه بينما لم تدنس أية نظرية أو إشاعة ذكرى إميلي بروننتي فإن تشارلوت لم تُترك أبداً في حالها. وكثيراً ما بُذلت محاولات تهدف إلى تفسير "معرفتها بالحياة". وقد استقر الرأي على أن تشارلوت لم تكن تستطيع إلا أن تلاحظ دون أن تستطيع أن تتخيل. ومن ثم فقد عد من الأمور الغامضة - إن لم نقل المشئومة - أن تتمكن مثل هذه السيدة الصغيرة غير المتزوجة التي تحيا في بيت أبيها راعى الكنيسة على حافة البطاح من فهم العواطف الحارة على هذا النحو. وقد حاولت مسز جاسكل أن تبرر

ذلك وتعتذر عنه بقولها إن الغلطة كلها كانت غلطة أخيها برانويل. ثم ظهر شخص حاذق (نسيت اسمه) فحرك ذكرى مسيو هيجيه العجوز المسكين وأذهل العالم بقول مدهش مؤداه أن تشارلوت كانت تعشق ذلك المدرس الممتاز. وهكذا صارت الغلطة كلها غلطة مسيو هيجيه. ثم جاءت مسز أوريفانت، وكان المفروض فيها أن تكون أكثر علماً ممن سبقتها، فغضبت غضباً عظيماً لما لحق باسم برانويل من تلطيخ. ورأت أن الذنب لم يكن ذنب برانويل ولا مسيو هيجيه وإنما كان ذنب تشارلوت التي كانت تموت شوقاً إلى الزواج. وترى مسز أوليفانت أن الزواج كان فكرة ثابتة تهيمن على تشارلوت. وأخيراً جاء مستر كلمنت شورتر فنحى مسيو هيجيه كلياً وأخبرنا بأن طبيعتها كانت سوداوية" و"أنها كانت تفكر كثيراً في قضية الحب وتتوقف دائماً عند مشكلة الرفيق المثالي". أما عن الزواج (ولنبداً بتهمة مسز أوليفانت) فإن الشواهد الباقية من حياة تشارلوت برونتي ورسائلها وشخصيتها كما تتضح في أعمالها وزواجها هي نفسها كلها تثبت أنها كانت تتناول المستقبل بروح موضوعية ذكية جادة يعز نظيرها. والحق أنه قد يقال إنها تناولت هذا الموضوع الجدى بما كان ليدو، في ذلك العصر الفيكتوري الأول المفرق في العاطفية، خفة لا تليق.

أما عن مسيو هيجيه فقد كان خيال تشارلوت لا قلبها هو الذي انشغل به هذا الانشغال الحار. فخيالها قد شكّه بما يلائم حاجاته. وقد توفيت لسوء الحظ قبل أن تتمكن من إثبات أنه لم يكن فكرة مسيطرة عليها.

وقد آن الأوان كي نُسقط من حسابنا هذا الهراء كله. فعبقرية تشارلوت برونتي وصلاحها البطولي وعذاباتها كلها خليقة بأن تضعها فوق هذه الإهانات، وهي قد أعطت العالم رجالاً ونساءً سيعيشون في كل ما هو باقٍ في الأدب الانجليزي. وقد طابق أناس بين بعض شخصياتها وبعض من عرفتهم في خبراتها الفعلية وكان ذلك هو السبب في كل ما حدث من عبث. وليس في استطاع رجل الشارع المولع بالسير أن يتحقق من تفاهة هذه المطابقات وهو لا يستطيع أن يرى أن العبقرى لا يحتاج كثيراً إلى الخبرة الفعلية كيما يفهمها، وأنه لا يدين لها بشيء. أما عن طرق عملها فليس للعالم الحق في أن يفسرها بغير ما فسرتها بها تشارلوت برونتي نفسها في مقدمتها لـ "مرتفعات وذرنج" إذ قالت: "ليكن العمل عابساً أو مجيداً، مخوفاً أو مقدساً، فليس أمامك إلا أن تطبقه تطبيقاً هامداً. أما أنت - أيها الفنان بالاسم - فإن نصيبك فيه إنما هو العمل السلبي تحت مواضع لا أنت سلمتها ولا أنت بمستطيع أن تجادل فيها. وهو ما لن تتفوه به في صلاتك ولن يُقمع ولن يتغير حسب هواك".

لقد ارتضى العالم هذا شرحاً لحالة إميلي. فأوقع النقاد يخلعون قبعاتهم لها ويمضون إلى حال سبيلهم. ولم يجادل امرؤ قط في حقها في أن تفهم عواطف كاثرين وهيكلية الحارة.

فما هي، بعد ذلك كله، العاطفة الحارة التي فهمتها تشارلوت؟ إنها ليست عاطفة هذين الاثنين، وليست أي غريزة عمياء خالية من الروح. إن نظرة بطلتها جين إلى أعلى إنما تتجه إلى "سمو الإيمان والحق والتكريس" فهي لم تُرنا في جين قوة العاطفة الحارة وحدها. لقد كانت أول من زكى طهارتها الجوهرية وكانت أول امرأة تتكهن بأن عواطف المرأة، متى اكتملت، مزدوجة فهي تغدو مُعدة للأومة السامية. والعاطفة الحارة تغدو بين يدي تشارلوت برونتي شيئاً غريباً في براعة ورقته ورعبه وتهللاً بالخدمة والتضحية بالنفس. إنها شيء سام لا يعرف معنى الغريزة الحيوانية، شيء مأسوي عميق يحمل في قلبه بصراً بالمعاناة والموت.

وهذه الصفة في جين الصغيرة - رغم ما فيها من دقة فريدة تشعرنا ببعض الغربة ورغم ميلها إلى أن تشير إلى نفسها باعتبارها "عالة" - هي التي تبقينا حتى اليوم صغيرة ورائعة وحديثة حتى أطراف أصابعها. والمشاهد الأولى لغزل روشستر لا تُعد من بين أحسن ما في الكتاب فحسب وإنما هي فريدة أيضاً في ميدان الأدب فقد جلبت حالة نفسية جديدة إلى ملهاة خطب الود. وقد يذهل الذين اعتادوا أن يفكروا في السمة المأسوية لآل برونتي وحدها إذا سمعوا أن تشارلوت كانت عظيمة في الملهاة أيضاً. ولكن من اللحظة التي يقول فيها مستر روشستر: "إنك تتفحصينني يا مس إير فهل تظنينني وسيماً؟" فتجيبه جين بصراحة: "لا يا سيدي" يغدو الأمر كله ملهاة خالصة مشعة بما في ذلك مشهد البستان في ثورنفلد حيث يطلب منها روشستر أن تتزوجه. وليس هناك ما يمكن أن يكون أشد واقعية وحياة من محاورات هذين الاثنين اللذين يغتبط كل منهما بصاحبه ويعذبه ويمتزج فيهما الجد بالهزل. تقول جين: "ما أشد ما تبدو الآن صارماً. لقد غدا حاجباك كثيفين كإصبعي. وإن جبينك ليشبه ما وُصف في بعض الشعر المدهش بأنه رعد أزرق مكوم. ستكون هذه هي نظرتك عند الزواج يا سيدي فيما أظن؟" فيجيبها مستر روشستر على الفور: "على فكرة يا جانيت، لقد كنت أنت الذي عرض على الزواج". على أن هناك سقطات من هذه الحقيقة العليا. قلغة جين وروشستر تتعارض أحياناً مع طريقة الكلام الواقعي. يقول روشستر: "جين، تعالى هاهنا" حيث كان ينبغي أن يقول: "تعالى هنا"، وتقول جين: "لا ينبغي على الإنسان غير المعصوم من الخطأ أن ينتحل قوة لا يمكن لغير القدوس الكامل وحده أن يؤتمن عليها" ولا يروع أسلوبها روشستر.

وعندما يتعين على تشارلوت برونتي أن تعالج العاطفة الحارة القاسية الأولية المأسوية نجدها تفشل. قارن المشاهد التي يسأل روشستر فيها جين أن تصبح زوجته بالمشاهد التي يقترح فيها أن تكون عشيقته. إنه يلقي خطاباً طويلة: "هـى أنت أيتها الروح - بإرادتها ونشاطها وفضيلاتها وطهارتها - ما أريد: لا إطارك الهش وحده. وإنك لخليقة من تلقاء نفسك أن تأتي طيراناً ناعماً وتستكينى إلى قلبى إن أردت: أما إذا قبضت عليك رغماً عنك فستروغين من قبضتى كالجوهر - وستختفين قبل أن أنشق شذاك. أواه! تعالى يا جين تعالى!". وهذا يلوح شعراً ولكنه ليس عاطفة حارة، إنه فى أحسن الأحوال صرخة من القلب تند عنه وهى تناضل وتختنق خلال اللغو. على أن هناك نقاطاً حادة بسيطة مثل: "جين يا حبيبتى الصغيرة . . لو أنك كنت مجنونة فهل تظنين أنى كنت أكرهك حينذاك؟" ولكن هذه الكلمات تضع فور النطق بها. إنها لا تبدو صادقة وثمة خطأ ما يشوبها. وتشارلوت تبدو أكثر افتقاراً إلى الإقناع فى المشهد الذى يروى فيه روشستر لجين ماضيه.

والحقيقة أنها لا تفقه شيئاً من العواطف الحيوانية الوحشية، فهى ليست حقيقية أبداً بالنسبة لها. والتكلف الواضح فى الفقر التى حاولت فيها أن تتناولها إنما يثبت سخافة التهم التى وجهتها إليها مس رجبى المحررة بمجلة "كوارترلى رفيو".

ولتشارلوت هفوات أخرى وحدود تقصر عن مجاوزتها. فهى لا ترى - مثلما رأت إميلي - ما للجمال من دلالة مأسوية. وهى عديمة التأثير بعض الشيء بسحر الأطفال إذ لم تستطع قط أن تنسى أن طفلاً صغيراً من سيدجويك رماها ذات يوم بكتاب. ويبدو أن هذا الحادث قد أفسد عليها جانباً من الحياة. وأسلوبها بعيد عن الكمال، وقد امتدح لبساطته ولكنه ليس بسيطاً على الدوام. فالجملة الصحيحة صحة مطلقة عندها كثيراً ما نجدها مطمورة فى فقرة مركبة. ونحن نعلم أنها كانت تحب ألمانية شيللر، ويمكننا أن نسمعها تدحرج السطور الخشنة المريعة وهى تقول - كديانا ريفرز - "إنى أحبها". وأسلوبها الخاص يكتسب أحياناً السمة التيوتونية بقوتها المشحونة وما يكاد أن يكون رمزية قاسية فيها، فالصورة تلى الصورة، والعاطفة تندفع إلى حيث تخشى العاطفة أن تضع أقدامها. إنها غير متعادلة. وسنجد عندها امتدادات ضوئية غير معروفة لا على البر ولا على البحر، ثم نسمع وقع الأقدام فى صف واحد وتنطلق تعليمات المسرح: "رعد وبرق. يدخل روشستر".

بل إن تشارلوت ذاتها، فى رسالة إلى جورج هنرى لويس، تقر بتهمة الميلودراما. فجعلها بالمسرح هو الذى يجعلها مسرحية. وهى تقبل على مهمتها بكل ما للبطاح التى حولها من براءة وحشية. وهذه البراءة ترفعها أحياناً إلى ذرا السماء

وتهبط بها أحياناً أخرى إلى درجة تصدمنا، وهي لا تعرف شيئاً عما عانتها الطبيعة على يدى الفن، ومن ثم فهي لا تعرف أى المؤثرات ينتمى إلى المسرح وحده.

وهكذا "تميل أخطاؤها ذاتها إلى جانب الفضيلة" فأخطاؤها هي أخطاء الشباب المندفع الفائر، بل إن إميلي ذاتها، التى لا يعيب أسلوبها شىء، لا تفوقها فى الأجزاء الوصفية الخالصة: وفى قدرتها على خلق جو المكان وروحه. وخذ مثلاً لذلك مشهد البستان أو فرار جين من ثورنفيلد أو وصولها إلى وايت كروس ومارش إند أو عودتها إلى ثورنفيلد أو عثورها على روشستر فى فرندين. إنه لمن المستحيل أن يحلل المرء هذه الأجزاء: فآلوانها ومجرد توسلها إلى العين أمور لا تتفصل عن حديثها، إنها جزء لا يتجزأ من روح جين.

على أن تشارلوت قد أصلحت أخطاء "جين إير" فى "فيليت" التى تمثل تقدماً كبيراً نحو الإخلاص للواقع والصقل والتكنيك.

إننا إذا حكمنا على "جين إير" بالنوع الواقعى الكامل والإخلاص للتفاصيل فلن نجد الكتاب عظيماً. ولكننا إذا حكمنا عليه بذوق صاحبه وبطابعه الشعرى وعاطفيته لوجدناه يقف بين أعظم الكتب، وإنه لمن العقيم أن نتفكر فيما كان إنتاج تشارلوت بروننتى خليقاً أن يكونه لو أن حياتها كانت مختلفة عما كانته، وليس من الممكن أن يكتب المرء عن حياتها كتابة سديدة. فمأساتها مازالت قريبة وعميقة إلى الحد الذى يحول دون إصدار حكم هادئ عليها، على أن شفقتنا قد تكون مبعثرة بدداً، فنحن لا نستطيع أن نقرر هل كان إنتاج الإخوة بروننتى قد جاء نتيجة لمأساتهم أو رغماً عنها. وقصارى ما نعلمه هو أن حياتهم المكبوتة قد تكون أمدتهم بالمقاومة اللازمة لمنح قدرتهم الهدف والمحرك.

وإذا شئت أن تدرك سر عبقريتهم فعليك أن تذهب إلى الإقليم الذى تعهدا بكل ما فى الشمال من صرامة ووحشية، وقد أصرّ مستر هاليول ستكليف على ما يدين به الإخوة بروننتى لهوارث البطاح "تلك الأم للجبين الصلب والقلب الكريم". ولكن منذ الذى يمكنه أن يشك فى أن تلك الأم كانت برة بأبنائها عندما بسطت عليها بطاح هوارث "وحدثها الموقوفة عليهم؟"

ر.أ. سكوت - جيمز

ولتر باتر

تقديم

يتناول كتاب "صنع الأدب" لمؤلفه ر.أ. سكوت - جيمز بعض مبادئ النقد الأدبي على ضوء نظرية الأدب قديماً وحديثاً. وقد صدر الكتاب لأول مرة عام ١٩٢٨ عن دار "مارتن سيكر آند وربورج ليمتد" للنشر، ونقح وأعيد طبعه ثمانى مرات، ثم صدر فى سلسلة "مركورى بوكس" عام ١٩٦٣ ويتكون الكتاب من تصدير للطبعة الجديدة (فبراير ١٩٣٠) فمقدمة، فتسعة وعشرين فصلاً هى: "الضوء الآتى من السماء"، "الناقد الأول"، "أدب القوة"، "قبل أفلاطون"، "المحاكاة"، "فن الشعر"، "قرون من البلاغة"، "أول ناقد رومانتيكى"، "العصور المظلمة"، "دانتى"، "التحرر"، "بن جونسون"، "الطبيعة ممنهجة"، "تريدين"، "منطق الذوق"، "كلاسيكى ورومانتيكى"، "الرسم والشعر"، "الإلهام"، "المواقف الرومانتيكية"، "الخيال الصاهر"، "كولردج وجوته"، "منهج سانت-بوف"، "ماثيو أرنولد"، "الفن والأخلاق"، "ولتر باتر"، "التعبيرية"، "بعض النتائج"، "الرواية"، "الناقد"، فكشاف.

وليس هذا الكتاب تاريخاً للنقد ولا تقريراً لنظرية فلسفية فى الفن، وإنما هو يفحص، من طريق الاستقراء، "المشاكل المركزية لفن الأدب كما لاحت للخبراء بالفنون: من هوميروس إلى هاردي، ومن أرسطو إلى النقاد المحدثين.

وقد وجد أن السؤال الملائم ينبغى أن يكون: "ما الفنان؟" قبل أن يكون "ما الناقد؟" لأنه "فقط عندما نفهم مشاكل الفنان، تخرج مشاكل الناقد إلى حيز الوجود". وبالرغم من أنه يفحص وظيفة النقد من عدة زوايا، فإنه معنى أساساً باكتشاف أصول الفن القائمة على منجزات أعظم الكتاب الخلاقين، وكلما تحول إليهم ببصره، مستلهماً، لم ينس متطلبات النقد وقضاياها فى وقتنا الحاضر. وفى النهاية نجد أن بحثه، الذى سار على طول سنن تاريخى مستمر، يفضى به إلى بعض النتائج العامة التى يمكن أن تنطبق على فن عصرنا أو أى عصر آخر.

وعلى حين يناقش المؤلف كثيراً من الكتاب الأحياء أو يستشهد بأقوالهم، فإنه يعتمد أساساً فى استخدام براهينه على هوميروس وأرسطوفان وأفلاطون وأرسطو

وهوراس وكوينتيليان ولونجينوس ودانتى وسيدنى وبين جونسون وبوالو ودریدن وأديسون وبرك وفنكلمان ولسنج وف، شليجل وجوته وبليك ووردزورث وشلى وكولردج وسانت-بوف وتين وماثيو أرنولد ورسكن وياتر وويسلر وينديتو كروتشى.

وقد كتبت ربيكا ويست فى كتابها المسمى "الموروث والتجربة" عن هذا الكتاب تقول: "إنى لأود أن أضيف كلمة أوصى فيها جميع المهتمين بهذا الموضوع أن يقرءوا كتاب صنع الأدب لـ ر. أ. سكوت-جيمز. لقد كنت غطيت هذه الرقعة كلها فى محاضرة لى أثناء إعدادى كتاباً نشر منذ فترة، ولم أتناول "صنع الأدب" إلا قبل محاضرتى ببضع ساعات، فوقفت مبهوتة إزاء لمعان هذا العمل، الذى لا ينم على معرفة تامة بمادته فحسب، وإنما يتسم بغاية الحصافة فى تناولها. وقد وجدت أنه حيثما استخدمت مادة لم يستخدمها . . كنت دائماً على خطأ . . وإنى لأؤكد لكل معلم أو كاتب أنه عمل ينبغي الحصول عليه بأى ثمن."

وسأقتصر هنا على عرض الفصل الخامس والعشرين من الكتاب، حيث يتحدث المؤلف عن ولتر باتر.

ولتر باتر أديب انجليزى ولد فى شادويل فى الرابع من أغسطس عام ١٨٣٩، كان الابن الثانى لريتشارد جلود بيتر وهو طبيب من أصل هولندى ولد فى نيويورك، بعد وفاة الأب انتقلت العائلة إلى إنفيلد حيث نشأ الأبناء. تلقى ولتر باتر دراسته فى "كنجز سكول" بكانتربرى وفى "كوينز كوليج" بأوكسفورد. بعد أن نال شهادته الجامعية استقر فى أكسفورد واشتغل مدرساً خصوصياً. وفى ١٨٦٤ انتخب زميلاً فى كلية برينوز. بدأ يوالى الدوريات بكتاباته وكان من أولها مقالة عن كولردج نشرت فى مجلة "وستمستر رفيو" ١٨٦٦ وأخرى (١٨٦٧) عن فنكلمان. وفى العام التالى ظهرت دراسته عن "الشعر الجمالى" فى مجلة "فورتنايتلى رفيو" وأتبعها بسلسلة من المقالات عن ليوناردو دافينشى وساندرو بوتشيللى وبيكوديللا ميراندولا ومايكل أنجلو. وقد جمع هذه المقالات مضافاً إليها مقالات أخرى من نفس النوع فى كتاب "دراسات فى تاريخ عصر النهضة" ١٨٧٨.

صار باتر الآن مركز دائرة صغيرة فى أوكسفورد. كان أفراد الجماعة الصغيرة المعروفة باسم (جماعة ما قبل رافاييل) من بين أصدقائه. وبمجيء الوقت الذى نشر فيه رواية "ماريوس الأبيقورى" كان قد كون جماعة من الحواريين الذين عدوا تلك الرواية إنجيلاً لهم. نشرت هذه الرواية الجميلة المصقولة التى تعد أهم مساهماته فى حقل

الأدب عام ١٨٨٥ وفيها يكشف، باكتمال مثالي، وتنميق محب، عن طموحه إلى حياة جمالية هي عنده بمثابة المثل الأعلى وعن عبادته للجمال، باعتباره قطباً مقابلًا للتقشف المجرد، وعن نظريته القائلة بوجود تأثير موقظ في البحث عن الجمال كفاية في حد ذاته. وفي ١٨٨٧ نشر "لوحات تخيلية" وهي عبارة عن سلسلة مقالات في القصة الفلسفية. وفي ١٨٨٩ نشر "مقالات في التذوق والتقويم، مع مقالة عن الأسلوب". وفي ١٨٩٣ نشر "أفلاطون والأفلاطونية" وفي ١٨٩٤ نشر "الطفل في البيت". جمعت مقالات كتايبه "دراسات يونانية" و"دراسات متفرقة" بعد موته في ١٨٩٥ له قصة رومانسية عنوانها "جاستون دولاتور" ظهرت عام ١٨٩٦ أي بعد موته أيضاً. وطبع كتابه "مقالات من الجارديان" طبعة خاصة عام ١٨٩٧ كما صدر عام ١٩٠١ مجلد يضم مجموعة أعماله.

كان باتر يغير محل إقامته من حين إلى حين وقد عاش بعض الوقت في كنزنتن وفي أجزاء متفرقة من أوكسفورد ولكن مركز إنتاجه وتأثيره ظل دائماً ينبعث من بيته في بريزنوز. كان يكتب في مشقة مصححاً ومعيداً تصحيح ما يكتب في مثابة رابطة الجأش. والأكثر من ذلك هو أن ذهنه راوده الحماس الديني الذي كان يساوره في فترة الشباب حتى لقد ذهب من يعرفونه حق المعرفة إلى أنه لو مد له الأجل لكان انخرط في سلك الكهنوت ونفذ بذلك أمنيته في فترة الصبا. ومهما يكن من أمر فقد اختطفه الموت وهو في أوج قوته. وتوفي في الثلاثين من يولية عام ١٨٩٤.

كانت طبيعة باتر شديدة الجنوح إلى التأمل تتركز حوله إلى الحد الذي يحتمل معه ألا يكون قد تمكن من التعبير عن ذاته تعبيراً كاملاً. وكان أسلوبه الأدبي المتفرد المصقول كسطح المعدن الصلب أشد صرامة في فخامته من أن يغري القارئ دائماً. وعند وفاته مارس أثراً ملحوظاً نامياً في تلك الفئة القليلة العدد بحكم الضرورة والتي كانت تشاطره شيئاً من حبه للجمال وجمال الصوغ. بيد أن ما نتسم به لغته من ثراء تراكمي وعمق رنان كان يتمشى تمشياً وثيقاً مع فلسفته في الحياة تلك الفلسفة العميقة المتحمسة. وإن من يمكنهم أن يتعاطفوا مع المثالية العصبية سيجدون دائماً ينبوعاً للإلهام في رغبته الصادقة التي لم تزايله في أن "يحترق بلهب صلب أشبه بلهب الجوهرة" وفي أن يحيا حياة متمشية مع أعلى الغايات.

ولتر باتر

- ١ -

إننا عندما نفرق بين الفن والأخلاق لا نعني بذلك أن حياة الفن مختلفة في طبيعتها عن سائر أنواع الحياة أو أنها تتكون من أفكار خاصة بها تعيش بين النجوم

فى عالم مخصص للشعراء والرسامين والموسيقين. فالفن يزداد اقتراباً من ذاته كلما اقترب من الحياة الواقعية أو نقل إلى حياتنا اليومية روحه المنتقاة دون أن تكون أجنبية عنا. إنما "طريقة" ممارسته هى التى تميزه عن سائر النشاط. فأعمال الأخلاقى تعد ممتازة على أساس أنها وسيلة إلى غاية ولكن النشاط الفنى لا يستهدف غاية غير ذاته.

يقول ولتر باتر فى مقالته عن وردزورث: "إن تناول الحياة بروح الفن معناه إحالة الحياة إلى شىء تتطابق فيه الوسائل والغايات" ويستطرد باتر قائلاً: "وإن تشجيع هذا النوع من التناول هو المغزى الأخلاقى الحق للفن والشعر". فوظيفة الشعراء العظماء ليست "تلقين الدروس أو إملاء القواعد علينا أو حتى حفزنا إلى بلوغ النبيل من الغايات وإنما هى الارتداد بأفكارنا بعض الوقت عن آلية الحياة، تلك الآلية المجردة، وتثبيت أفكارنا - من طريق الانفعالات المناسبة - على مرأى تلك الحقائق العظمى من حقائق الوجود الإنسانى وهو ما لا سبيل لآلية إليه". فباتر - على العكس من رسكن - يكاد يقلب نظام القيم. إذ لم يعد الفن عنده تابعاً وإنما صار سيداً. وعنده أن أسمى الأخلاقيات هى تلك التى تمكنا من أن نعيش الحياة بروح الفن على قدر المستطاع.

ويرى باتر أن مشكلة الأدب هى الطريقة التى يمثل بها مدخلاً إلى الحياة، وأن كل وظيفة النقد إنما تتمثل فى تناول الأدب بهذه الطريقة نفسها. فالأدب والفنون ليست فى نظره مجرد جزء من الحياة وإنما هى تغدو كل الحياة ما دام المرء يعيشها بروح رهيفة ويعبر عنها تعبيراً موضوعياً. وعندما كان أفلاطون يسعى إلى اكتشاف أصول العدالة بحث عنها "مكتوبة بحروف كبيرة" فى حياة الدولة. أما عندما يسعى ولتر باتر إلى اكتشاف أصول الفن فإنه يبحث عنها "مكتوبة بحروف كبيرة" فى الحياة الروحية للفنان ذلك الكل الأعظم الذى تنبثق منه القصائد أو الروايات أو التصاوير أو أعمال النحت أو السيمفونيات. وقصة "ماريوس الأبيقورى" هى قصة هذه التجربة الرهيفة فى تطورها المستمر - التجربة النفسية لرجل يحيا فى شمول حذر حياة الفنان، ولو كان ماريوس مجرد إنسان أو لو كان شخصاً من لحم ودم تلتقى به كل يوم فى الحياة أو حتى فى القصص العادية لشعرنا بافتقاره إلى الحيوية البشرية وبوجود رهبانية صارمة فى لامبالاته بشئون الحياة اليومية تلك اللامبالاة الكاملة. إنه مخلوق من نور وظل وفكر غير متجسد يخيب آمال الإنسان العادى بكل تأكيد.

ورغم ذلك فإننا إذ نوغل فى القراءة لا نفتقد فيه ذلك الجانب الإنسانى الذى يشترك فيه مع كل بنى الإنسان. إننا لا نحتاج إلى أن نفترض أن ماريوس قد عاش بالضبط، أو لم يعيش إلا نوع الحياة التى ادخرها باتر لبطله. إذ كيف يمكن لخبرة

ماريوس أن تكون على هذا القدر من الثراء والتنوع ووفرة الألوان إذا كانت مدروسة بكل ذلك "الانتباه" أو إذا كانت طوال الوقت "شبيهة بشبح الفكر الشاحب" كل ذلك الشبه؟ لقد كان باتر يرمى فقط إلى إزاحة الستار عن الجانب المصطبغ بصبغة روحية من حياة بطله، والحياة التي يصورها حياة رمزية. فهدفه هو أن يتتبع ذلك الخيط الرهيف من خيوط الذهب الخالص في حياة الفنان وهو الخيط الذي يمكن أن نعهده - على نحو ما نرى في ماريوس - مادة الفن ذاته، إن إنتاج وردزورث يوحى إلى باتر بوجود "ازدواج مطلق بين الأحوال العليا والسفلى" بمعنى أن جزءاً كبيراً من شعره يعبر عن جانب منه أكثر شيوعاً، لا شاعرية فيه على الإطلاق، رغم أنه ولا ريب ضروري له باعتباره بشراً (ولنتذكر أن الشاعر، في نهاية المطاف، ينبغي أن يكون بشراً قبل أن يستطيع أن يغدو شاعراً). وذلك الجانب الشائع الذي يتوافر في كل البشر الحقيقيين المحتملين هو ما لم يصوره باتر في شخصية ماريوس. ذلك أن باتر نفسه ليس مهتماً بكل جوانب الإنسانية وإنما هو مهتم بها فقط في حالة استماعها إلى موسيقى الأجواء أى بها في أعلى درجات حساسيتها وإدراكها إذ تعى طاقات ذاتها في أقوى صورها. إنه مهتم بالإنسانية في حالة استعادها لخلق الفن الجميل أو لتذوقه تذوقاً كاملاً.

إن رواية "ماريوس" هي في أساسها دراسة لذلك المجرى الحياتي الذي يتتبع فيه صاحبه لحظات الخبرة تتبعاً واعياً هو غاية في حد ذاته. وليس هناك ما هو أدل على عبقرية باتر الفنية من أنه تمكن من معالجة أصول الفن المجردة - وهي بالنسبة لأغلبنا قضية فكرية ميتة إلى حد مخيف - تلك المعالجة التي تبرزها لنا حياة حياة البشر، مثلما لاحظ هو نفسه أن أفلاطون الفيلسوف كان يتحدث عن الأفكار المجردة ويعشقها كما لو كانت أناساً أحياء. وباتر هو الرجل الذي قد يغرينا - إن استطاع أحد أن يغرينا - بأننا محقون في قولنا إن النقد قد يكون فناً موضوعه الأدب أو أفكار الفنانين. ذلك أن أفكار ماريوس تقف في مواجهتنا مطالبة إيانا بأن ننظر إليها على أنها أحجار غريبة في مجموعة، أحجار محسوسة براقعة ولكنها لا تكف عن أن تكون "أفكاراً". إنها أشبه بأفكار إنسان مضطجع في قارب يمضي به على صفحة النهر مرهف الإحساس بكل ما يأتيه من أصوات أو انطباعات، أذناه سريعتا المبادرة إلى سماع الخوضضة البعيدة الواهنة التي يحدثها مجدف غير منظور على صفحة الماء الساكنة.

لزام علينا أن نبقى مع باتر لحظة من الزمن في صحبة ماريوس، هذا الرجل الغريب الشائق الذي يمكن أن نعهده نموذج الإنسان الذي هو، قبل كل شيء، "شديد

الانتباه" إلى الحياة يبحث فيها عما هو خليق بإثراء الروح، عاقد العزم على أن يستخلص من خبرات الدين والتأمل والأدب كل ما يمكن أن يعينه على ممارسة فن الحياة تلك الممارسة الدقيقة. ونحن نرى مدى الحماسة الشابة التي يتفتح بها عقل الفتى ماريوس على تأثير الديانة الرومانية القديمة التي غدت الآن متكلفة في نظرنا. إننا نراه في اتصاله بنظام الرواقيين وصرامتهم ثم نراه منجذباً إلى التعاليم الصوفية لمن ينادون بالأفلاطونية. لكنه لا يسقط فريسة بين أنياب تلك "الصوفية الموهنة للقوى" إذ يحرره من تأثيرها الجذاب ذكورته وكرامته لما هو مسرحي وإحساسه الذي كان أخذاً في التزايد، كلما تقدم نحو الرجولة، بوجود جمال شعري في مجرد الوضوح الفكري ووجود جاذبية جمالية فعلية في الصرامة العقلية الباردة. وكأنما صلة ذلك بوضوح النور المادي أكبر من أن تكون قائمة على مجاز. ويبدأ في اعتبار نفسه "متفجعاً سلبياً على العالم المحيط به". ثم هو يبلغ الثامنة عشرة فيتحول من الشعر إلى "أدب الفكر" ويبدأ في الانعزال عن الآخرين "في تأمل عقلي قاس، في ذلك الملح الذي يملح الشعر والذي لولاه لفقد عالم الخيال جاذبيته الجادة". ففي تلك السن شعر بأنه ينبغي عليه "أن يحدد لنفسه اتجاهًا، كأنما ببوصلة، في عالم الفكر" وقرر أن يتوغل في باطن الأشياء وأن يؤكد نظريته إلى الحياة بون اللجوء إلى الأقنعة. وهكذا نراه يمر من أبيقور إلى هيراقليطس العجوز، ومن خلال عقيدة "التغير المستمر" يتعلم كيف يصوب "الانطباع الخاطيء الذي يوحى إلينا بوجود صفة الدوام أو الثبات في الأشياء" ويستشعر الازدراء لـ "تلقى خبرتنا على نحو يتسم بالإهمال وقلة الوعي والاعتماد على المستخدم والمألوف" ويوجه نفسه على هدى من "أداء فروض الولاء إلى العقل الهادي المخلص الذي يحيل انتباه الذهن انتباهاً صارماً إلى لون من الواجب الديني والخدمة الدينية".

"الانتباه" كم يتمسك باتر بتلك الكلمة! وكم لها من معان في معرض حديثه عن حياة الناقد الفنان!

أما وقد تعرف باتر على هيراقليطس فقد كان من اليسير عليه أن ينتقل إلى الإيمان بعقيدة بروتاجوراس القائلة بأن "الإنسان مقياس كل شيء" وهي عقيدة تتمثل قيمتها عند ماريوس في تزويده بشيء يعتمد عليه بـ "يقينه أمام ذاته من انطباعاته يقيناً خاصاً به". ثم إذا به يعود إلى أريستيبوس القوريني الذي لم تغد نظريته القائلة بأن "الأشياء ما هي إلا ظلال" مجرد عدمية كسول، كما كان من المحتمل أن تغدو، وإنما نراها عند باتر "لا تولد استخفافاً ولا اهتماماً مسرفاً بل هي بالأخرى تولد

انطباعاً فيه من الجد الكفاية، انطباعاً يدعو البشر إلى الانتباه للأزمة التي يجدون أنفسهم واقعين فيها". غدت النظرية عنده دافعاً إلى النشاط و"تعطشاً إلى الخبرة لا تخمد له سورة"، الخبرة كما يفهمها هذا "اليوناني الجميل التكوين" الذي أحال حقائقها الصلبة الصارمة إلى إدراكات حسية ملؤها اللطافة والحكمة الرقيقة والإحساس الرهيف بما يمليه الشرف". هيأت له النظرية القورينية "فترة التلمذة" التي كان يطمح إليها، وتركته متأهباً - عندما مضى إلى الخبرة - لمواجهة عالم الأشياء المرئية والمسموعة والمحسوسة مزوداً بـ"جهاز مدهش للملاحظة، متحرراً من نير النظريات المجردة".

لن ننسى أن "ماريوس الأبيقوري" - رغم أنها ليست رواية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة - لوحة تخيلية وأن موضوعها (إذ كان باتر يعيش في فترة متأخرة من تاريخ الإنسانية وكان ينظر إليها كما ننظر نحن الآن إلى قرنتنا هذا) ليس مقدماً إلينا على أساس أنه نموذج ينبغي لكل ذي مزاج فني حق أن يحتذيه. ومع ذلك فإننا كلما أوغلنا في قراءة كتابات باتر النقدية شعرنا بأن الفنان الممتاز الجدير بالإعجاب في رأيه هو ذلك الذي يملك مزاج ماريوس، وباتر نفسه، باعتباره ناقدًا، يحاول أن يتناول الأدب بنفس الروح المتأمللة الصعبة الإرضاء المستطلعة التي يتناول ماريوس بها الحياة، فالفن وتذوقه لا يمكن أن يتحولا في نظره إلى مجموعة ثابتة من المبادئ بل هما مسألة "مزاج"، مزاج يوجد خير وصف له في شخصية ماريوس التي وصفها باتر من الزاوية الفلسفية، إنه يتطلب عقلاً قادراً على "التحرر من نير النظريات المجردة" وذاخراً بالفكر في عين الوقت، عقلاً له حرية مجموعة من الأوراق التي تخشخش استجابة لكل حركة من حركات الجمال ولكنه عقل منظم صارم، فالجانب المرح من فلسفة أبيقور "انتهب اللحظة" - "اجمع براعم الورود مادمت قادراً على ذلك" - ما كان ليكفيه لأن هناك "الأزمات" التي يجد البشر أنفسهم واقعين فيها، وهناك نقط التحول الشائعة في هذه السلسلة من الأحداث أو تلك، وهو ما ينبغي أن يتناوله المرء بروح الجد على قدر ما ينتفع به الذهن المفكر الحساس المنظم، ويدفع باتر بافتقار المعنى إلى القدرة على التعبير، ذلك الافتقار المتمثل في "المستخدم والمألوف" إلى ركن قصي من الحياة، فالمواضيع المجردة لا تستحق كبير اهتمام في نظره والعقائد التي يشعر الإخوان نحوها بالتقدير ينبغي أن يضحى بها إذا كانت ستعترض سبيل "ذلك الاتساق الفكري الواضح الرؤية الذي هو أشبه بنظافة جسدية لا تشوبها شائبة أو أشبه بشرف حريص على ذاته". فماريوس يتسم بلمسة من الرواقية لازمت طبيعته ولم تزل رغم أنه أبيقوري في المحل الأول. وهو يتمتع بلطافة الأستاذ القوريني وتفتح ذهنه واعتياده التأمل ورغبته

فى أن يستخلص من التجربة كل ما يمكن استخلاصه بغية إثراء الروح دائماً. وهو يعبر عن الموقف الذى كان باتر يريدنا أن نتخذه من الأدب. فالعقل الناقد الذى يتطلبه باتر عقل بدأ، أثناء فترة التلمذة، بأن نبذ الآراء القطعية وطرق التفكير المصبوبة صباً وأعد نفسه لتلقى الآراء الجديدة وطرق التعبير الجديدة. واتجاهه هو اتجاه الباحث الحريص أو المستكشف أو الذهن الصعب الإرضاء المستجيب للجمال دائماً أبداً أينما وجد وفى أى صورة من صورته، الحضيف فى تمييزه "الجمال" و"المراح" و"اللطافة" (وهذه الكلمات الثلاث عزيزة على نفس باتر) التى قد يتسم الجمال بها.

وإن ناقدًا يتناول الأدب بهذه الطريقة لا ينتظر منه أن يبدأ بإرساء أصول عامة: "إن المجهودات النقدية التى ترمى إلى وضع الحدود للفن وضعاً قُبلياً . . . معرضة دائماً لأن تنقضها حقائق الإنتاج الفنى". وكذلك لا ينبغى لنا بادئ ذى بدء أن نتوقع من باتر إرساء قواعد جمالية أكثر مما ينبغى لنا أن نتوقع من ماريوس أن يصل إلى روما لأول مرة فى حياته وفى ذهنه صورة مسابقة لعاصمة مثالية تكون عاصمة للامبراطورية. فطريقة باتر اختبارية تجريبية تقيم الصلة بين الحساسية المدربة للذهن الرهيف الوعى وبين عمل الفنان، مستهدفة فى المحل الأول أن ترى صورة هذا العمل ثم ترى ما يميزه عن سواه من الأعمال وأخيراً ترى ما يعبر عنه بوجه أخص وترى القدرة الفريدة التى تسم صاحب العمل وتمثله فى خير أحواله. وهكذا يجد باتر أن فى شعر وردزورث صفات تنتمى إلى وردزورث الحقيقى وأخرى أدنى مرتبة هى بمثابة "عنصر غريب" على طبيعته. وباتر إنما يبحث عن "نكهة" وردزورث المتميزة و"قدرته التى ينفرد بها":

"على من يريدون أن يتفهموا تأثير وردزورث وأن يخبروا نكهته المتميزة أن يتحملوا صابرين وجود عنصر غريب فى إنتاجه لا يندمج قط مع العنصر المبهج إبهاجاً حقيقياً فيه ولا يخضع لقدرته التى ينفرد به".

ومرة أخرى، كما كان الشأن مع ماريوس، يخبرنا باتر بأن الناقد محتاج إلى "فترة تلمذة" تتبّع فى صبر تلك الدروب الملتوية غير المرضية فى كثير من الأحيان التى يسلكها شعر وردزورث إذا أردنا النفوذ إلى سر "عقله المتفرد الموهوب". ولأن إنتاج وردزورث لا ينى يكشف لنا عن وجود هذه "الأحوال النفسية العليا والسفلى" فإن باتر يعتبر قراءته "لوناً ممتازاً من التدريب على فهم الفن والشعر". إنه تدريب يولد "عادة قراءة ما بين السطور" وإيماناً بما يحدثه التركيز من تأثير. والذين يمكنهم أن يعمروا بتأثير وردزورث على هذا النحو "يغدون قادرين دائماً على أن يميزوا فى الفن والكلام

والشعور والآداب بين ما هو عضوى حى معبر وما لا يعدو أن يكون تقليدياً اشتقاقياً غير معبر".

الشيء المعبر إذن، أو ذلك الشيء الذى يعبر تعبيراً حقيقياً عن ذاتية الكاتب الجوهرية، عن ذلك اللون المتفرد من القدرة والمعنى اللذين هما لب شخصيته مميزين إياه عن كل شيء سواه: ذلك هو ما يبحث عنه ولتر باتر الناقد. والشيء المعبر يعلن عن نفسه فى الفكر والإحساس وفى الأسلوب - فى هذين الشئتين عندما يغدوان شيئاً واحداً. وعندما يصل باتر - فى نهاية الأمر - بعد أن سار طويلاً فى طريقه الشاقة إلى "الأزمة" ويجدها جديرة بالاهتمام لا ينكص عن القول ببضعة مبادئ أدى به منهجه الشاق إليها.

- ٢ -

إنه لما يومئ إلى طبيعة باتر أن نراه يناقش مبادئه النقدية فى مقالة له عن "الأسلوب"، وإنه لجزء من تهيبة الظاهر أن نراه يسعى إلى اكتشاف صفات "النفس" من خلال صفاتها الخارجية ممثلة فى شكلها العضوى: لا بمعنى أنه يدعونا إلى التعرف على الرجل "بالحلل الأثينية التى يرتديها" وإنما بمعنى أنه يدعونا إلى التعرف عليه بشكل وإيماءات الجسم الذى تعلن النفس، من خلاله، عن نفسها. وعلى ذلك فإنه حين يناقش المعجم اللفظى والأسلوب والشكل إنما يناقش مشكلة مركزية من مشاكل فن الأدب.

يجدر بنا أن نذكر بضع ملحوظات عن تلك الكلمات الثلاث "المعجم اللفظى - الأسلوب - الشكل" قبل أن نتقل إلى فحص مقالة باتر عن "الأسلوب". فنحن فى استخدامنا العادى للكلمة الثانية والثالثة نميل إلى أن ننسب إليهما معنى ضيقاً. وهذا النوع من الاستخدام - رغم أنه لا يخلو من فوائد - كثيراً ما يفضى إلى خلط فكرى وسخافة نقدية. إن عبارة "المعجم اللفظى" إنما تعنى بطبيعة الحال "استخدام الكلمات" و"الصوغ" وتتضمن اختيار الكلمات ومن ثم فهى عنصر من عناصر الأسلوب (ونحن نجد أن أرسطو يستخدم كلمة واحدة فى معرض الحديث عن "المعجم اللفظى" و"الأسلوب" على السواء).

إن الأسلوب هو - ببساطة - طريقة الكاتب فى الكتابة (وهذه تشمل اختياره للكلمات). وتذكر كلمة الأسلوب عادة باعتبارها مقابلة لكلمة "المادة" أى الفكر. ونحن نسمع الناس أحياناً يقولون إن "الأسلوب" أو "طريقة الكتابة" جيدة ولكن "المادة" سيئة.

وهذه الطريقة فى الكلام - رغم أنه لا سبيل إلى تفاديها - طريقة مربكة لأن لكلمة "المادة" معنى مختلفاً عن ذلك المعنى الذى ننسبه عادة إليها. فهى، بمعناها الدقيق، تعنى أى مادة يصنع منها شئ ما قبل أن يتناوله الإنسان ليستخدمه فى غرض ما. وعلى ذلك فالصوف هو المادة أو الشئ الذى يصنع القماش منه، والقماش هو المادة التى تصنع المعاطف منها. والأصوات، بمعناها الدقيق، تعنى المادة التى تصنع الكلمات منها، والكلمات هى المادة التى تصنع الكلام منها. وعلى ذلك يجوز لنا أن نفترض أننا عندما نقابل بين "الأسلوب" و"المادة" إنما نعنى بـ "المادة" ذلك الوسيط: أى الحجر الذى ينحته المثال، أو اللون والقماش اللذان يستخدمهما الفنان، أو الكلمات التى يكتبها الشاعر. بيد أننا لا نفترض ذلك ونحن كذلك لا نفترض أن "المادة" تعنى الموضوعات المجسدة التى يفترض فى الأعمال الفنية أنها تمثلها. (فليس فى الموسيقى ما يقابلها فى العالم الطبيعى. ولأن هذا الخط فى التمثيل لا يحدث فى حالة الموسيقى فقد وصفت - تحكيمياً - بأنها أكمل الفنون). والذين يميزون بين "الأسلوب" أو طريقة الكتابة من ناحية وبين "المادة" من ناحية أخرى إنما يعنون بـ "المادة" الفكر أو الأفكار التى يزمع الفنان أن يعبر عنها.

وكثيراً ما استخدمت كلمة "الأسلوب" فى التعبير عن رقعة من المعانى لا تزيد عما تعبر عنه كلمة "الإنشاء" التى تعنى - فى حالة الكتابة - وضع الكلمات والجمل والفقر فى ترتيب معين. بيد أن الإنشاء يعتمد على الذهن اعتماد الأسلوب على هذا الأخير. إن الإنشاء هو الجانب الآلى من عملية الكتابة. وهو عندما يكون جيداً ينبع مما .. فى ترتيب أفكارنا من سلامة آلية. وفى اللحظة التى نتوقف فيها عن الرضا بـ "المستخدم والمألوف" أو بالقواعد المجردة ونسمح بشئ من الانطلاق للشخصية أو للدافع الأسمى، فى تلك اللحظة يغدو ترتيب الكلمات التى نعبر بها عن أنفسنا قضية أسلوب أكثر من كونه قضية إنشاء.

قال أرسطو: "إن كمال الأسلوب هو وضوحه دون ضعة". وقد أكثر كتاب النثر فى القرن الثامن عشر من الحديث عن "الأناقة" و"الرفعة" و"الجلال" وما إلى ذلك من صفات. وكانوا يشبهون بلاغى الإغريق فى أنهم أكثر ميلاً إلى الحديث عن القواعد والوسائل التقنية التى تتضمن تحقيق تلك الصفات من ميلهم إلى الحديث عن الملكات التى بها ندرك تلك الصفات. ولكن من الواضح أن القطع برأى فى الكلمات التى نستخدمها وفى النحو الذى نستخدمها عليه إنما يعتمد فى نهاية المطاف على الإدراك والحس اللغوى وتراسله مع الأفكار أى على "الحصافة" أو "الذوق".

ونحن نجد رغم ذلك أن الناس مازالوا يتحدثون عن الذوق فى الأسلوب وكأنما هو يعنى - ببساطة - ذوق الكاتب فى اختيار الكلمات ووضعها معاً فى جمل وفقر وكأتما الكلمات والجمل أشياء معلقة فى فراغ، جميلة من حيث هى أصوات خالصة، ملائمة دون أن تكون ملائمة لـ "شئ ما"، صحيحة لغوياً دون نظر إلى صحتها التعبيرية ولا شئ غير ذلك! إن هذا كله سخف بطبيعة الحال، فحتى الإيقاعات الهذمية التى نجدها عند لويس كارول إنما تستمد خصائصها من الحقيقة الماثلة فى أنها تعبر تعبيراً سليماً عن ذلك اللون الخاص من الخيال أو قلب الأشياء رأساً على عقب وهو اللون الذى يتلاعب الشاعر به.

إن الأسلوب إذن إنما يعنى الطريقة التى نستخدم بها الكلمات لأغراض التعبير - التعبير باعتباره لب الموضوع كله. والأسلوب يتضمن درجة الكمال أو النقص التى يعبر الكاتب بها عن معناه. إذ لا بد من أن تجئ اللغة مضطربة إذا كان الفكر الكامن وراءها مضطرباً. ولا يمكن أن تكون اللغة واضحة إلا إذا كان الفكر الكامن وراءها واضحاً. فالزينة فضول ما لم تكن متصلة بالفكرة اتصالاً حقيقياً، وكل ما خرج عن ذلك فهو حشو وهراء. إننا نتحدث عن وجود "حلية أسلوبية" عندما نرى الكاتب يستخدم الكلمات بغية التأثير فى القارئ تأثيراً قوياً رغم أنه قد لا توجد فكرة جديدة بالنظر فيما توصله الكلمات. وهذا ليس أسلوباً على الإطلاق بل هو جلبة مهينة. ونجد من الناحية الأخرى أن الأسلوب الحق قد يكون حانقاً حذق إدراك الكاتب أو جاداً أو مزخرفاً أو عنيفاً أو غريباً أو طروباً حسب حالة الكاتب النفسية. ولكنه سيكون تقليدياً يعوزه الترتيب، لا شكل له ولا طعم، إذا كان عقل الكاتب يتنقل دون مبالاة بين خمائر "المستخدم والمألوف" بل هو قد يكون كذلك رغم أن الأفكار قد تكون صائبة توصل إليها صاحبها وهو فى حالة خير من حالته الراهنة ولكنه يعبر عنها الآن تعبيراً مشوهاً فى لغة تسلبها حياتها وتآلقها. فالأسلوب لا يمكن أن يكون أكثر من انعكاس لذاتية الكاتب رغم أنه قد يجئ دون ذلك كثيراً. ولا يكون الأسلوب جيداً أو معبراً إلا عندما تكون اللغة التى يستخدمها الكاتب قادرة على الإفصاح عن ذاته إفصاحاً له من الدقة نصيب أو قادرة على الإفصاح عن جزء من ذاته هو الجزء المشغول انشغالاً فعالاً بالعمل الذى بين يديه.

والأسلوب، رغم أنه خارجى دائماً، ليس خارجياً خالصاً. فهو ينبغى أن يكون كما قال دى كوينسى "تجسيدا" للفكرة أو كما قال بن جونسون "إن الكلمات والمعنى فى كل أنواع الكلام بمثابة الجسد والروح".

المعجم اللفظي، الأسلوب، الشكل. ربما جاز لنا القول بأن كل أنواع الشكل في الأدب إنما تتضمن الأسلوب بنفس الطريقة التي نجد بها أن كل أنواع الأسلوب إنما تتضمن المعجم اللفظي. فالشكل يتضمن مجموع العناصر التي تسهم في صنع العمل الفني. إنه يعنى صورة العمل كله عندما يتخذ كل جزء من أجزائه مكانه في التصميم الذى وضعه عقل الكاتب أثناء العملية كلها. والشكل، بناء على ذلك، هو تعبير عن وحدة فكرية عضوية. فهو يعنى الترتيب الموضوعى الذى فرضه العقل على مادته. ولنا أن نفهم منه إما الصورة التى نتخذها أفكارنا عندما يبلغ الجهد الخلاق غايته، أو الصورة المضافة على الوسيط الذى يعمل الفنان من خلاله.

- ٣ -

لئن لاح أنى كنت فى القسم السابق أرتاد أرضاً معروفة جيداً فعذرى فى ذلك هو أنى كنت أريد أن أبين أن أبسط تناول للأسلوب من شأنه أن يفضى بنا، قبل أن ننتهى منه، إلى المشاكل المركزية لفن الأدب بحيث نجد أنفسنا عند النقطة التى يتخذ باتر منها نقطة للانطلاق فى مقالته "الأسلوب". إنه يخبرنا بأنه ليس شغوفاً بالكتابة من حيث هى لون من "الخط الحسن" ونراه فى تلك المقالة يجد فرصة مناسبة "للإبانة عن بعض الخصائص التى يتسم بها كل الأدب الذى هو فن جميل. ولئن كانت هذه الخصائص تنطبق على أدب الحقائق فإنها أشد انطباقاً على أدب الإدراك التخيلي للحقائق وتنطبق على المنظوم والمنثور دون تفرقة إلى الحد الذى يكونان معه تخيلين حقيقة".

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى فى مواجهة تلك التفرقة التى كان علينا أن نبقيها فى أذهاننا طوال مراحل هذا البحث، التفرقة بين ما يسميه دى كوينسى "أدب المعرفة" وما يسميه "أدب القوة" بين الأدب التعليمي والأدب الجمالى، بين العلم والفن، بين الأدب الذى يمكن أن يعتبر الخيال فيه دخيلاً على الدوام والأدب الذى يفوز فيه الخيال بمكان الصدارة. ويصوغ باتر هذه التفرقة خير صياغة ممكنة حين يقول: "يكون الكاتب فناناً ويكون عمله فناً جميلاً على قدر ما يسعى، واعياً أو غير واع، إلى ألا يسجل العالم أو الحقيقة المجردة وإنما يسجل إحساسه بهما. ويكون فنه جيداً (كما أمل أن أبين فى ختام هذا البحث) على قدر ما يكون صادقاً فى تقديم ذلك الإحساس".

ليست الحقيقة إذن وإنما "الإحساس بالحقيقة" هى ما يسعى الفنان إلى تقديمه. فهو لا يقدم "محاكاة" فوتوغرافية للواقع وإنما يقدم تسجيلاً لرؤياه لهذا الواقع.

ولكن الصدق يتدخل فى الأمر "فلا يمكن أن توجد مزية، أو أن تقوم صنعة على الإطلاق بدونه". ولكن ما الذى يعنيه باتر بكلمة الصدق هنا؟ أهو الصدق من حيث علاقته بحكم قيمة أعلى؟ إن باتر يتجاهل هذه النتائج عند بلوغه هذه المرحلة. فهو إنما يتحدث فقط عن الصدق فى تقديم الإحساس بالحقيقة ويتحدث عن دقة التسجيل: "ما كل ألوان الجمال فى نهاية الأمر إلا "رهافة" الصدق أو ما نسميه بالتعبير: إنه تلك الملائمة الرهيفة بين الكلام ورؤيا الفنان الداخلية".

فهذا "الصدق" كما نرى كامن فى التعبير وليس فى الرؤيا نفسها. أما نوعية الرؤيا، وجدارتها بالعناية فى حد ذاتها، فهو ما لا يناقشه هنا كما أنه لا يناقش علاقتها بأى ميدان من ميادين الواقع، رغم أننا رأيناها يفرق فى موضع آخر بين "الأحوال النفسية العليا والسفلى" فى شعر وردزورث. ويلوح هنا أنه يفترض وجود الصنعة العليا افتراضاً مسلماً به مما يرضى الأبيقورى فيه فى اللحظة الراهنة على الأقل، ولنا أن نتساءل عما إذا كان المقطع الهيراقليطى المتردد "كل الأشياء فى جريان ولا شئ يبقى فى مكانه" كامناً فى مؤخرة ذهنه، مثلما هو الشأن مع ماريوس، أم أنها كلمات بروتاجوراس "الإنسان مقياس كل شئ" أو تلك العبارة الحزينة التى تقبلها ذلك القورينى فى ابتهاج: "ما الأشياء إلا ظلال". فالحياة التى يركز عليها انتباهه فى هذه المقالة عن "الأسلوب" هى حياة الكلمات الواضحة المتناسقة التى تجعل من نفسها جسماً للنفس كأنما لم يبق للنفس من قدرة غير القدرة على أن توضع فى كلمات مثالية توائمها تمام الموائمة. وما الذى يجعل "الرؤيا الداخلية" جديرة بأن يعبر عنها؟ أو ليست بعض الرؤى أسمى من بعض؟ تلك قضايا يتجاهلها هنا. فإذا ما توافر هذا الإحساس بالحقيقة غدا كل جهد الفن منصباً على إضفاء شكل مثالى عليه وتلك هى المشكلة الوحيدة من وجهة النظر الأسلوبية. ينبغى علينا أن نقر عيناً بأن باتر قد قدم إلينا عدداً من الأصول - إن لم تكن كلمة الأصول أسمى مما يستحق - يمكننا بواسطتها أن نحكم على أجود أنواع الكتابة.

وأول هذه الأصول هى أنه لا موضع - فى ترتيبه الطبقي للفنون - لما يسمى "المؤلف الشعبى" أو لجمهور كبير من وسط الغرب يحاول الأديب أن يخاطبه. فكما أن لونجينيوس قصر حق الحكم على من أخضعوا أنفسهم لنظام الأدب وقال بأن "الحكم على الأدب هو المكافأة الآجلة للجهد المتكرر" فكذلك أعلن باتر "إن الفنان هو بالضرورة دارس يتوافر لديه، فيما يزعم القيام به، نفسية الدارس وضمير الدارس، الضمير الذكري فى هذه الحالة، كما ينبغى لنا أن نقول، تحت ظل نظام تربوى يقصر الدرس الحق على الذكور إلى حد كبير. سيفترض الأديب الفنان دائماً، أثناء نقده لنفسه، ذلك

القارئ الخلق بأن يخطو (مفتح العينين) فى حذر وتدبر وإن كان لا يأبه للفنان، عبر الأرض التى يجتازها الوعى الأنتوى فى خفة ولطافة".

فالأديب الفنان يمنح الكلمات ذلك اللون من "الانتباه" الذى حاول ماريوس أن يوجهه إلى حقائق الخبرة مروضاً نفسه على أن يجد فى كل منها من القيمة ما هو خلق أن يكون لها. لن يحتمل الأديب الفنان أى اختصار للسبل أو تنميق عفى عليه الزمان أو "ادعاء للعلم يبهر غير المتعلمين". وإن حذره وكبحه جماح نفسه فى اختيار الكلمات من أجل معانيها الدقيقة والأشد رهافة "سيكونان بمثابة تحد للقارئ الحساس يدعوانه إلى الفحص الدقيق لأن انتباه الكاتب إلى كل التفاصيل الدقيقة بمثابة عهد يقتضى القارئ أن يكون منتبهاً هو الآخر".

والأديب الفنان، طبق هذا المفهوم، إنسان "انتحل معجمه اللفظى وجاس فى أرجائه" واصطنع لنفسه أداة يمكنها أن تعبر عن روحه تعبيراً مخلصاً يسعى إلى أن يعيد للكلمات عامة "حافتها الأشد رهافة" ويخشى كل "فضول" ويتجنب السهل والعقيم وما لا يعدو أن يكون زخرفة، إنه "عاشق الكلمات . . . يواجه ما تلاقيه اللغة من هوان على أيدى من يستخدمونها دون احتفال".

حسبنا هذا حديثاً عن أداة فن الأدب، عن الكلمة التى هى مادته والتى يقوم الأدب عليها. فالعناية باستخدام الكلمات باللغة الأهمية لأنها تدخل فى البناء ولأنها ضرورية لتنفيذ "ذلك التصور المعماري للعمل على نحو يستشرف النهاية وهو فى مرحلة البداية ولا يدع النهاية تغيب عن ناظريه قط . . . وهو ما سادعوه ضرورة الذهن فى الأسلوب".

فالذهن - إذن - عنصر لا غنى عنه لأنه يتكشف فى التصميم وفى البناء وفى الملائمة الحريصة، عند كل خطوة، بين الكلمات والمعنى، بين الجزء والكل. والعنصر الآخر الذى ينبغى أن يتوافر فى الأسلوب هو ما يسميه باتر بـ "الروح": يريد به عنصر الشخصية التى تترجم نفسها لغوياً "فبالروح يقدم إلينا - على نحو تسوده الأهواء أحياناً - شيئاً وليس شيئاً آخر: من خلال تعاطف متقل ولون من الاتصال المباشر". ذلك أنه من طريق هذه الصلة "يمكننا أن نعرف الأشخاص الذين فى الكتب".

وتفرقة باتر بين هذين العنصرين من عناصر الأسلوب تساعدنا على أن ندرك أن الفن له علمه وأنه لا يزدري المعرفة المكتسبة من طريق الدرس مما يعينه على اجتياز المشكلات التقنية الممتدة فى محاولة التعبير باللغة عما يدركه الحدس. إن الفنان فى

المهندس المعماري هو الذي يتصور فكرة المهندس عن الكاتدرائية. والفنان الذي يسلم الفكرة إلى العالم فيه ليدرس صعوباتها ومشاقها ثم يعيدها العالم إلى الفنان الذي يبدأ في العمل من جديد. ويظل الحال على هذا المنوال بين الاثنين إلى أن يتم التصميم ويبدأ البناء في الارتفاع.

ولا ينبغي لي أن أطيل الوقوف عند تلك القطعة الجميلة التي يصف فيها باتر فلوپير بأنه "شهير الأسلوب الأدبي" وبأنه كان يتعذب في محاولة العثور على "الكلمة الوحيدة التي تصف الشيء أدق وصف والفكرة الوحيدة من بين حشد الكلمات والاصطلاحات التي لا تعدو أن تفي بالمراد". وإيمانه بـ "ذلك الشكل من أشكال الصدق الذي هو أشد رهافة وصميمية" - أي الصدق التعبيري - ليس مجرد تكرار للمبدأ القديم الذي يقول بأن "الأسلوب هو الرجل" وإنما هو يؤكد أن الأسلوب هو الرجل الحقيقي "الرجل، لا في أهوائه غير العاقلة التي تطمس طبيعته الحقة، سواء كانت هذه الأهواء لا إرادية أو مصطنعة، وإنما الرجل في إدراكه المخلص إخلاصاً مطلقاً لأشد الجوانب حقيقة فيه".

فهنا نجد نموذجاً لاستخدامه كلمة "الإخلاص": لا كما يستخدمها ماثيو أرنولد وإنما بالمعنى الذي أشرت إليه وهو توجيه الفنان كل قواه إلى أداء العمل الذي رسم لنفسه أن يؤديه، وباتر إذ يفرق بين "أشد الجوانب حقيقية" في الرجل وبين "أهوائه التي تطمس طبيعته" إنما يتبين مرة أخرى وجود "أحوال نفسية عليا وسفلى" ويقر بوجود هذه الخاصة في الرؤيا نفسها.

ويعود بنا هذا إلى قضية أثرتها منذ قليل ولا يبدو أنها طرأت على بال باتر إلا على شكل فكرة لاحقة. فقد قال في مطلع مقالته إن محاولة تسجيل "إحساس الكاتب بالحقيقة هي أية "الفن الجميل" ومضى قائلاً إن الفن الجميل يكون "فنناً جيداً" على قدر ما يتسم بالصدق في تقديم ذلك الإحساس. ولكننا نراه الآن يشير - كأنما في حاشية - إلى أن "الفن العظيم" يحتاج إلى رفعة الموضوع كي يكون عظيماً.

لم يكن باتر قد تحدث عن "الموضوع" قبل هذه المرحلة. لقد كان يتناوله وكأنه لا أهمية له أو كأن مضمون الرؤيا مما لا يعتد به ما دام التعبير عنه - كأنناً ما يكون - تعبيراً مكتملاً. كان كل ما قاله عن الأسلوب ووظيفته الفنية مقنعاً مع شرط واحد: هو أن يكون ما لدى الفنان جديراً بأن يقال. وهذا الشرط يلوح لنا واضحاً كافياً لأننا لا نكاد نتصور أن باتر يعني أن التعبير المكتمل عن موضوع تافه يمكن أن يكون مشغلة

جدية للفن. فالقضية لا تحتاج إلى ان تثار إلا لأن بعض النقاد الذين اقتفوا أثره تورطوا فى القول بتلك السخافة. وهو أيضاً قد يلوح متعاطفاً مع رأيهم عندما يقول إن "كل" ألوان الجمال إن هى إلا "رهافة الصدق أو ما نسميه التعبير" أو عندما يقول إن كل "ألوان الفن لا تتمثل إلا فى إزالة الزيادات".

ولا يدعنا باتر عند هذا الحد. فإن ابتعاده بنا عن ذلك المزلق الصعب ابتعاداً يتخذ شكل حاشية إنما يعيننا على فهم اتجاهه. إنه أجنح، بطبعه الأبيقورى، إلى أن يعد الخبرة شكلاً تتخذه الحياة منه إلى أن يعدها حياة ينضاف إليها الشكل. فهو يركز اهتمامه على الكلمات واختيارها وترتيبها وبنائها وكأته، بإضافته الجسم على الروح، يجعل الكلمات تمارس لوناً خفياً من ألوان القوة، القوة التى تمنح العمل الفنى كل ما قد يمتاز به من ثراء ونكهة. وعندما يكتب على هذا النحو لا نستطيع أحياناً أن نتبين وجود أى تيار قوى من تيارات الحياة الإنسانية يجرى وراء وعبر الأسلوب الجميل الذى منحه لفنانه تماماً مثلاً أحسبنا بأن ماريوس نفسه كان يبحث، على نحو يتسم بالتجريد، عن خبرة قد نكتشف، إن قدر لنا الاقتراب منها، انها غامضة أو خاوية. كان ماريوس يلوح وكأته يرتجف إدراكاً للحياة. ولكن لو انه لمسها وأمسك بها وتناولها تناولاً فعلياً أفكانت تنحل إلى تراب؟ لقد وصف باتر ما للتعبير الفنى من إمكانات رهيقة. وهناك لحظات يتركنا فيها مع الشعور المقلق بأن هذا اللون من الحياة كان خليقاً بأن يبدو له على نفس القدر من الرهافة التعبيرية حتى لو كان الشيء المعبر عنه بلا معنى.

وقد قوم باتر هذا الفهم الخاطئ وأعانتنا على أن ندرك أن القضية كلها ما هى إلا قضية تأكيد أشياء معينة، قضية طريقة تناول. هب اننا عددنا المادة والشكل فى الفن مقعراً ومحدباً - أى شيئان متميزان وإن كانا لا ينفصلان - تجد أن باتر ميال إلى أن ينظر إلى جانب واحد من القضية. وعلى قدر ما تتزايد أهمية طريقة التعبير فى نظر الناقد وتقل أهمية المادة المعبر عنها، يتزايد جنوح الناقد إلى النظر إلى الفن نظرة أرسقراطية. فمادة الحياة الغفل، بكل انفعالاتها الصخابة وتنوع أحاسيسها تنوعاً لا حد له، ملك مشاع للجميع من أجهل الناس إلى أعلاهم ثقافة. ولكن جمال التعبير إنما هو من اختصاص القلة التى تدربت على استخدام اللغة والتى حذقت "علم أدواتها". وباتر إذ يجنح إلى النظر إلى الأدب نظرة أرسقراطية لا يهتم كثيراً بتلك الجواهر غير المصقولة التى ظهرت فى عالم الأدب وحققت انتصارات كبيرة لأنها كانت تملك شيئاً كثيراً يقال رغم ان انتصاراتها كانت - ولا ريب - خليقة بأن تزداد عظمة لو انها

عبرت عما لديها تعبيراً أفضل. إذ كم من كتابات تتسم بالتراخي في أدب ديكنز! وأي إهمال تام لـ "حافة الكلمات" ذلك الذي نجده عنده! ولكننا لا نستطيع رغم ذلك أن ننكر عليه قدرته على الخلق وإحساسه بالحقيقة الذي يملكه ويتملك قارئه رغم إهماله المدهش للجوانب الرهيفة من اللغة (وهو إهمال ينم، بطبيعة الحال، على عيب في الحساسية). ذلك الإحساس بالحقيقة يتجلى في غمرة فوضى رواياته، يتجلى دون رهافة ولكنه لا يفتقر إلى القوة. "ما كل ألوان الفن إلا إزالة للزيادات! هب اننا آمننا بقولة باتر تلك ونحينا ديكنز جانباً فسيظل السؤال قائماً: وماذا عن شكسبير؟ ألا توجد زيادات في كل صفحة من صفحاته؟ ثم ماذا عن فيكتور هوجو ودوستويفسكي وبراوننج؟ بوسعنا أن نضيف إلى القائمة أغلب الرومانتيكيين ونصف الواقعيين العظام. إن الزيادة والشطط والافتقار إلى الدقة والفشل في بلوغ الرهافة والتوازن كلها كما يقول باتر عيوب تشين الفن وتحرم الفنان من القوة وهي عيوب يتعرض لها الكتاب الانجليز على وجه التخصيص. ولكننا نعود فنقول مع بن جونسون "إن ما هو ناجم عن النضوب أسوأ من الفوضى التي تنجم عن الوفرة". ولو اننا ركزنا كل اهتمامنا على دقة اللغة وظهرنا في مظهر المقل من أهمية مادة الحياة، وهي التي يعتمد كل شيء عليها، أفلا يعرضنا ذلك لألوان من إساءة الفهم؟

كان باتر فناناً إلى الحد الذي صانه من الانغماس في ذلك الخطأ الذي لا يتغمس فيه غير النقاد الذين لا حظ لهم من الموهبة الفنية على الإطلاق أو الفلاسفة الذين لم يمروا بالخبرة الفنية أو مدعيي الفن الذين يعتمدون على ظلال الخبرة. إن "إحساس الفنان بالحقيقة" ينبغي أن يكون ضارب الجذور في الحياة نفسها. والفن العظيم، كما قال باتر في آخر فقرة من مقاله، "به شيء من روح الإنسانية". غير أن طريقة باتر في التعبير كانت ذات عون كبير لأولئك الذين أكثروا من التلاعب بمذهب "الفن للفن".

- ٤ -

نشأ ذلك المذهب في فرنسا ونقله ويسلر إلى انجلترا ثم تعهده بالرعاية أوسكار وايلد وأعضاء جماعة "الكتاب الأصفر". كان رسكن هو ذبابة الخيل التي لدغت ويسلر وأصدقائه إذ رأته يسرفون في تأكيد قضية كان باتر يؤكد في تعقل ومع التحفظات اللازمة. ذلك أن "حاسة الحقيقة" التي لم يحدث قط أن فصلها باتر في نهاية المطاف عن الحياة أو عن "روح الإنسانية" غدت عند أعضاء هذه العصابة عالماً مثالياً قائماً

برأسه من انطباعات لا يملكها غير من أوتى مزاج الفنان. ثارت ثائرة ويسلر واشمئز عندما سمع رسكن يقول بأن "الفن ينبغي أن يعلم الناس" ورد على ذلك رداً صائباً حين قال إن الفن ليس تعليمياً على الإطلاق ولا يمكن أن يتنكر لمهمته بتقلد مهام الوعاظ. ثم ما لـ "الناس" والفن؟ إنما تلك رغبة جلية في الانحطاط بالفن وجعله لوناً من الدهماوية. فالرجل العادي، برغباته الخشنة واهتماماته الفظة، ما كان ليستحق أن يوليه الفنان أدنى اهتمام. ذلك أن الفنان مشغول بأمور أخرى لا يملك سواه القدرة على إدراكها. والأكثر من ذلك أنه لا يأبه لتصوير ما هو سوقي، فما يراه يادراكه الخاص الرهيف والانطباعات التي تشكل نفسها في ذهنه بعد سعى طويل إلى رؤياه الخاصة لا تهم أحداً سواه. إنه يكتب أو يرسم أو يشكل على هدى من مثله الأعلى الخاص وليس يستطيع مشاركته نوع الرضاء الذي يجنيه غير من يجشم نفسه عناء متابعته في طريقه الخاص والتأقلم مع رؤياه.

وعناصر الحقيقة التي جهر بها هؤلاء الرجال المناضلون أو الميالون إلى اتخاذ أوضاع لافتة للنظر واضحة بما فيه الكفاية. فاللذة أو الرضا الفني هي غاية الفن الوحيدة ولا يمكن للفن أن يخدم سيدين، ومهما يكن "الموضوع" الذي يعالجه الفنان فإن إخلاصه ينبغي أن يكون موجهاً إلى ما يراه عندما يحاول أن يرى على أحسن نحو مستطاع. وقد أقر رسكن هو الآخر بما في هذا الرأي من صواب وكان حكيماً عندما حذر الفنان الانطباعي من انتهاك قداسة انطباعاته الخاصة. قال: "لئن ظن عند إفلاته فكرته الأولى أنه خالق بأن ينشئ من طريق الفلسفة شيئاً أجمل مما رآه وأقوى مما استشعره فقد ضاع وانتهى".

كان ثمة خير كثير في حركة تدافع عن تنزه الفن عن الأغراض، ولكن كان ثمة ناحيتان تنكب فيهما أصحاب الفن للفن سواء السبيل. فقد أغفلوا الحقيقة الماثلة في أن كل الفن - سواء كان واقعياً أو انطباعياً أو رومانسياً أو كلاسيكياً أو رمزياً أو الجورياً أو تعبيرياً أو تصويرياً أو مستقبلياً أو زويعياً أو تجريدياً - يضرب بجذوره في مكان ما من جوانب الواقع. إنه يسعى دائماً إلى التعبير الموضوعي ولا بد له دائماً من موضوع يجسد الفنان طبيعته.

ذلك هو أول خطأ وقع فيه أصحاب الفن للفن. وكان خطوهم الثاني شبيهاً بالأول. فقد ظنوا أن الملكات الجمالية التي يستخدمها الفنان ملكات من نوع خاص متفرد يختلف نوعاً ودرجة عن تلك التي تستخدم فيما عدا الفن من مناشط. هنا يقف علم النفس الحديث وحسن الإدراك على السواء ضد رأيهم. فهم يضمرون مغالطة

أخرى مؤداها أنه ليس من أغراض الفنان "توصيل" رؤياه بمعنى أنه يكتب أو يرسم ليرضى نفسه وحدها غير أنه على الإطلاق لاستحسان الآخرين أو استنكارهم. وشواهد النقاد الفنيين في كل العصور تقف ضد مذهب كهذا المذهب الذي يسرف في إرضاء العبقرية غير المعترف بها.

وباتر إذ يتراجع في مجرى حديثه يلوح على ذكر من أن آراءه يمكن أن يساء استخدامها. فهو يخبرنا بأنه لا ينتوى "توجيه الأسلوب إلى ذاتية أو مجرد أهواء الفرد الذي لن يلبث أن يحيله إلى لون من التصنع". إن باتر يتراجع عن موقفه المتطرف وكأنما مسه الرعب لحظة. فهو يوغل فجأة في إسباغ صفات إنسانية ورحيمة على "الفن العظيم". وهو إذ يسترد هدوءه المؤلف ينتهي إلى أن الفن "يتخذ مكانه المنطقي والمعماري في بناء الحياة الإنسانية الكبير".

إريك بنتلى

عن سترندبرج

تقديم

ليس أوجست سترندبرج (١٨٤٩-١٩١٢) - الكاتب المسرحى والروائى وكاتب القصة القصيرة والشاعر ومؤلف الكتيبات الجدلية السويدى - بحاجة إلى تعريف: فهو من مؤسسى المسرح الحديث إلى جانب إبسن النرويجى العظيم. وهذه كلمة عنه بقلم الناقد المسرحى إريك بنتلى - أعظم نقاد الدراما فى القرن العشرين فى رأى كاتب هذه السطور - ترد فى كتاب "ست مسرحيات لسترندبرج" ترجمتها من السويدية إلى الانجليزية إليزابث سبريج (الناشر: كتب دابلداى آنكور، نيويورك ١٩٥٥).

ولد إريك بنتلى فى إنجلترا عام ١٩١٦ تلقى دراسته فى جامعتى أكسفورد وييل حيث نال شهادة الدكتوراه فى الأدب المقارن من هذه الأخيرة. عمل أستاذاً للأدب المسرحى بجامعة كولومبيا، من أهم كتبه "برنارد شو" "الكاتب المسرحى مفكراً" "بحثاً عن مسرح" "الحياة فى الدراما" (نقل بعضها إلى العربية). كان ناقداً مسرحياً لمجلة "نيوريبيك" وقد ترجم واقتبس مسرحيات لبرخت وبرانيلو وغيرهما.

عن سترندبرج

إن إنتاج أوجست سترندبرج طوال حياته (١٨٤٩ - ١٩١٢) يمكن ترتيبه فى ثلاث دوائر متحدة المركز: فمماس الدائرة الخارجية منها إنما يمثله أعماله العارضة من ترجمات ومقالات ورسائل. وداخل هذه الدائرة توجد تراجمه الذاتية التى هى المادة الخام لأعماله الفنية. وداخل الدائرة الثانية توجد رواياته، وهى محاولة خام جداً - فى أغلب أجزائها - لفرض النظام على فوضى تجربته. وفى أعماق هذه الدوائر توجد مسرحياته: وهى مركز إنجازاته.

ونحن عندما نتصفح إنتاجه المسرحى نلتقى فيه برقعة واسعة من الأنماط، وطرفاً قطبيه بالغاً البساطة، إن لم نقل إنهما يجنحان إليها جنوحاً: فمن ناحية، ثمة تاريخياته التسجيلية، ومن ناحية أخرى ثمة مسرحياته الخيالية. والأهم من ذلك كله هو

انحرافات عن ضروب البساطة المنافسة - نغنى مسرحياته "الطبيعية" شبه المأسوية، وفانتازياته "التعبيرية".

وفى هذا الكتاب ثلاثة أمثلة على "طبيعية" سترندبرج: "الأب" (١٨٨٧)، "الآنسة جولى" (١٨٨٨)، "الأقوى" (١٨٩٠). ومثالان على "تعبيريته": "مسرحية حلم" (١٩٠٢)، و"سوناتا الشبح" (١٩٠٧). على حين أن "عيد الفصح" تستمد جاذبيتها من الحقيقة الماثلة فى أنها تروغ من التبويب.

وفى هذا الكتاب نجد تصدير "الآنسة جولى" والملاحظة البرنامجية على "مسرحية حلم": وهما وثيقتان تمداننا بفكرة أقرب إلى الصراحة عن نواياه فى كلا المجموعتين اللتين تمثلهما هاتان المسرحيتان. وسأقتصر هنا على تقديم ثلاثة تعقيبات - ذات قيمة موحية - على أولى المسرحيات الموجودة فى هذا الكتاب، مسرحية "الأب":

١. إن "الأب" تحقيق للدراما الحديثة، وهى - لهذا السبب - عمل بالغ الغرابة. بالغ الغرابة لأن الصراع فيها يدور بين النفوس. إنها معركة بين أذهان، وليست قتالاً بالخناجر أو تسميماً بعصير الخدّاش [نبات مفترش كالعليق]، كما هو الحال فى مسرحية "الصوص" لشيلر. ومازال الفرنسيون يبحثون عن مثل هذه الصيغة . . .

٢. إن مسرحيتك تشوقنى كثيراً. ففكرتها الفلسفية بالغة الجرأة، والشخصيات قد رُسمت رسماً شجاعاً. لقد تتبعت شك الأبوة محدثاً تأثيراً قوياً ومقلقاً. وأخيراً، فإن شخصيتك المسماة لورا هى المرأة الحقيقية، فى لا شعورية ولغز صفاتها وغلطاتها . إن مسرحيتك من الأعمال الدرامية القليلة التى حركتني تحريكاً عميقاً.

٣. قرأت مأساتك مرتين بانفعال عميق. وقد أدهشنى بما لا يُقاس أن أنتهى إلى التعرف على عمل أجدر فيه أن مفهومي الخاص للحب - باعتبار أن الحرب وسيلته، والكراهية القاتلة بين الجنسين قانونه الأساس - قد عبّر عنه على مثل هذا النحو الفخيم.

والتعليق الأول لسترندبرج نفسه، فى حين أن الثانى لإميل زولا، والثالث لفردريك نتشه.

برجن إيفانز

"السفراء" لهنرى جيمز

تقديم

"السفراء" (١٩٠٣) رواية للأديب الأمريكى المولد، الانجليزى الجنسية، هنرى جيمز تمثل فنه فى مراحلها الأخيرة وقد نضج واستحصد واستوى على سوقه.

ولد هنرى جيمز فى الخامس عشر من ابريل سنة ١٨٤٣ بمدينة نيويورك. كان ابناً لعالم فى اللاهوت، وشقيقاً للفيلسوف وعالم النفس وليم جيمز. مكنه ثراء أبيه من أن يتجه فى دراساته الوجهة التى يهواها. زار أوروبا أثناء صباه زيارة طويلة دام أثرها فيه طوال حياته إذ غرست فى قلبه بذور الإعجاب بالثقافة الأوربية. كانت دراسته تفتقر إلى المنهجية، وقد شملت دراسة القانون فى جامعة هارفرد. ثم بدأ فى عام ١٨٦٥ يوالى المجالات الأدبية بمراجعاته للكتب وصوره التخطيطية وقصصه القصير. فى ١٨٧١ ظهرت روايته الأولى "الرقابة والحراسة" منجمة على حلقات. وفى ١٨٧٥ نشر أول مجموعة قصصية له. سافر فى نفس العام إلى أوروبا. وفى ١٨٧٦ استقر فى لندن، حيث عاش بها أكثر من عشرين عاماً.

قيل إن إنتاج هنرى جيمز ينقسم إلى ثلاث فترات هى - بعبارة فيليب جويدالا- "جيمز الأول" و"جيمز الثانى" و"المدعى العجوز". فى الفترة الأولى كان مشغولاً بدراسة تأثير الحياة الأمريكية فى الحضارة الأوربية الأقدم عهداً. إلى هذه الفترة تنتمى "رودريك هدسن" (١٨٧٥) التى تعد أول رواية ناجحة له، وتعلن بداية نضجه، و"صورة سيدة" (١٨٨١) التى تفوق "رودريك هدسن" عظمة. كذلك تنتمى إلى هذه الفترة "الأمريكى" (١٨٧٧)، "الأميرة كازاماسيما" (١٨٨٦)، "أهالى بوسطن" (١٨٨٦). وفى الفترة الوسطى نراه يعالج موضوعات انجليزية خالصة فى روايات "ربة الفن المأسوية" (١٨٩٠)، "غنائم بوينتون" (١٨٩٧)، "ما كانت تعرفه ميسى" (١٨٩٧)، "السن الحرجة" (١٨٩٩). وفى الفترة الثالثة يعود إلى موضوع المقارنة بين الشخصية الأمريكية والشخصية الأوربية، ويركز اهتمامه على رصد التفاعلات النفسية مع التقليل من الأحداث الخارجية قدر المستطاع، حتى اتهم بأنه "لا شىء قط يحدث" فى رواياته.

وآخر ثلاث روايات نشرت أثناء حياته هي "أجنحة الحمامة" (١٩٠٢)، "السفراء" (١٩٠٣)، "الكأس الذهبية" (١٩٠٤). وله روايتان طويلتان مات قبل أن يتمهما وهما "البرج العاجي" و"الاحساس بالماضي".

لهنرى جيمز ثلاث مجاميع من القصص القصير هي "نهايات" (١٨٩٥)، "الساحران" (١٨٩٨)، "مذبح الموتى" (١٩٠٩). وفي الفترة ما بين ١٨٩٠ و ١٨٩٤ جرب الكتابة للمسرح ولكنه لم يصب نجاحاً كبيراً في هذا المضمار. كتب كذلك عدداً من الأعمال النقدية، وهذه تشمل "شعراء وروائيون فرنسيون" (١٨٧٨) وكتاباً عن الروائي الأمريكي ناثانيل هوثورن (١٨٧٩). له في أدب الرحلات ثلاثة كتب هي "صور الأماكن" (١٨٨٣)، "جولة قصيرة في فرنسا" (١٨٨٥)، "مقالات في لندن وأماكن أخرى" (١٨٩٣). أما كتابه "المشهد الأمريكي" (١٩٠٦) فيصور انطباعاته عند عودته إلى أمريكا بعد غيبة عشرين عاماً. نشر أيضاً ثلاثة كتب عن ذكرياته هي "صبي صغير وآخرون" (١٩١٣)، "مذكرات ابن وأخ" (١٩١٤)، "السنوات الوسطى" (١٩١٧) (ولم يتم هذا الكتاب الأخير). نشرت رسائله في عام ١٩٢٠ نال الجنسية البريطانية في عام ١٩١٥، ومنح وسام الاستحقاق في ١٩١٦، ثم توفي بعدها بفترة قصيرة في الثامن والعشرين من فبراير عام ١٩١٦. ظل أعزب طوال حياته. كتب للطبعة التي تجمع شمل أعماله سلسلة من المقدمات النقدية تبسط نظرياته في فن القصة، امتاز بالحقق وصعوبة الإرضاء، واهتم بتصوير النفسانيات التي بلغت درجة عالية من الوعي والحساسية والتمدين.

وما يلي هو مقدمة الناقد برجن إيفانز لرواية "السفراء" (طبعة برميير ورلد كلاسيك ١٩٦٠).

"السفراء" لهنرى جيمز

ظهرت "السفراء" أول ما ظهرت على اثنتى عشرة حلقة في مجلة "نورث أمريكان ريفيو" عام ١٩٠٣ وكان هنرى جيمز يعدها خير رواياته. ويميل أغلب النقاد إلى أن يوافقوه على هذا الرأي.

إنها قصة رجل يجد، في غمرة البحث عن آخر، نفسه؛ رجل كان يشك في أخلاقيات آخر فصار يشك في أخلاقياته هو؛ رجل فاضل يجد فيما كان يعده شراً فضيلة أسمى من فضيلته.

وحدث القصة بسيط. فتشادويك نيوسوم - الابن الوحيد لأسرة غنية من ووليت بمساشوسيتس تشتغل بالصناعة - يطيل أمد زيارته لباريس، ويلبث فيها سنين طويلة،

حتى يتولى أمه الخوف عليه. إن مثل هذه الإقامة، وهذا العزوف عن العودة إلى مركز ممتاز، كمشرف على الإعلانات عن أعمال الأسرة، لا يعنيان في عرف ووليت إلا شيئاً واحداً: أن الابن قد وقع بين مخالف امرأة شريرة. وما دام يملك بعض المال في حوزته، فإنه لن يضطر إلى العودة راغماً، أو خشية الموت جوعاً. لابد إذن من إغرائه بالرجوع. لابد من إقناعه لا بأن واجبه يحتم عليه الرجوع فحسب، وإنما أيضاً بأن من مصلحته أن يعود، وأن العمل في ووليت يتيح له حياة أغنى، وفرصاً أكبر مما تتيحه له حياة البطالة في باريس.

ولكى تتم عملية الإقناع هذه، يوفد لامبرت سترنر سفيراً. وسترنر رجل جاوز منتصف العمر، له اهتمامات أدبية، وبعض البراعة في ميدان الكتابة الأدبية، على حظ عظيم من الرقة والتعاطف الأنيس، وهو الرجل الوحيد الذي كان تشاد يحبه ويعجب به في ووليت كلها. إنه صديق حميم لآل نيوسوم، بل هو - على وجه التحقيق - عيال عليهم، وإن كان له من الرفعة والجاذبية ما يرشحه لطلب يد مسز نيوسوم التي توفي زوجها.

ولئن كان في مقدور إنسان أن يصلح من أمر تشاد، فإن سترنر هو ذلك الإنسان. وهو يبدأ رحلته عاقداً العزم على أن يفعل ذلك. غير أنه منذ اللحظة التي تطأ فيها قدماه ليفربول (والقصة تبدأ بذلك)، تبدأ قوى مجهولة في توجيه دفة الأمور. كان سترنر قد زار أوروبا في السنين الخوالي، وهو شاب، وهاهى ذى عودته إليها تستثير ذكريات تلك الزيارة السعيدة السابقة، وإن كانت هذه الذكريات ترغمه على مواجهة الحقيقة الماثلة في أن حياته كانت - في واقع أمرها - حياة خاوية، وأنه لم يحقق المطامح التي كانت تساوره في ذلك الحين.

وفي باريس يكتشف أن تشاد لم يكن يعيش حياة الدعارة المنحطة، وإنما الأمر نقيض ذلك: فإن الشاب قد تحسن وتطور إلى درجة يصعب عليك معها، لأول وهلة، أن تتعرف عليه. لقد اكتسب رشاقة اجتماعية وثقة بالنفس. صارت تصرفاته "طليقة، خفيفة، إلى حد ممتاز". بلغ من النضج والتوازن وعمق الإدراك ورهافة الفهم ما كان ليبلغه لو أنه بقي في ووليت. وهذا التغير الذي طرأ عليه راجع إلى المجتمع الذي عاش فيه: عالم زاخر بالتميز والحماس، والوعى الذي بلغ درجة عالية، و"حركة صاخبة، حية" للأفكار؛ عالم يدرك كل من فيه، حتى الرجال - على خلاف الحال في ووليت - أن في الحياة أموراً أهم من السياسة وصنع الثروات.

وفوق كل شيء، يدرك سترنر أن هذا التحسن غير المؤلف الذي طرأ على تشاد إنما يرجع الفضل فيه إلى مدام دي فيونيه، المرأة "الشريرة" التي تظن ووليت أن تشاد

قد وقع فى "حبائلها". ويتضح انها أشد من التقى سترنر بهن من النساء سحراً وثقافة وجاذبية. إنها أكبر من تشاد سناً، وتبادل الحب. ويشعر سترنر بأن فى عنقه واجباً نحوها، ومن ثم تكون آخر نصيحة يوجهها لتشاد (الذى يجد إغراء قوياً فى عروض ووليت) هى انه سيكون "ملوثاً بالعار الأخير" لو انه هجر هذه المرأة.

مثل هذه النصيحة التى تتناقض تناقضاً مطلقاً مع ما أرسل لى ينصح به، تعنى بالنسبة لسترنر أن آل نيوسوم سيقلعون تماماً عن إمداده بالعون، كما تعنى قضاء عاجلاً على كل آماله فى الاقتران بالأرملة الغنية. وتسنع له فرصة زواج آخر أسعد، ولكنه يرفض لأنه لا يريد أن يكون قراره مصدر ربح له على أى وجه من الوجوه.

وفى ختام الرواية يلوح مستقبه، من الناحية الاقتصادية، مظلماً. ولكن ليس هناك ما يوحى - كما أن القارئ لا يشعر - بأنه قد بذل تضحية جسيمة. ليس فيه شىء من الاستشهاد الرومانتيكى (وغير المقنع) الذى نجده عند سيدنى كارتون، مثلاً، فى "قصة مدينتين" لديكنز. والأحرى ان يقال إن ثمة علواً هادئاً فى كون سترنر - ولو ان ذلك حدث متأخراً - لم يفلت فرصة أن يعيش الحياة التى كان يطمح إليها فى شبابه. لقد ظفر أخيراً بالاندماج فى مجتمع جدير بأن يقدم إليه خير ما لديه. ووعيه الحساس - ذلك الذى لم يجد فى ووليت ما يغذيه - قد التقى بحساسيات مشابهة له، وتطور إلى أقصى ما تسمح له طاقته. إنه يموت فقيراً، ولكنه لن يموت جديباً، أو عديم التجربة، أو متخلفاً، أو مفتقراً إلى فرصة التعبير عن النفس، أو الفوز بتقدير الآخرين. لقد عاش أخيراً.

* * *

وهذه الرواية لا تسرد قدر ما تتكشف. فسترنر يتبين لا الحقائق الخارجية عن العالم الذى أرسل إليه كى يرتاده فحسب، وإنما يتبين أيضاً العلاقات المحيطة به، ويتبين صحوته هو من خلال تطور إدراكه النامى.

ليست هناك رقة فى الكشف عن طبقة اثر طبقة من طبقات الوعي الذى هو فى رقة النسيج، تدانى تلك الرقة التى يجعل بها جيمز بطله يصل إلى لب المشكلة الحقيقية - التى نتبين انها ليست مشكلة ووليت، ولا حتى مشكلة تشاد، وإنما هى مشكلة مدام دى فيونيه. بل هى، أكثر من ذلك، مشكلة سترنر إذ ينشب الصراع بين مثله العليا الجديدة، وتلك المثل العليا القديمة التى سافر وفى نيته أن يخدمها.

وليس فى الكتاب أحداث كثيرة. فكل الأشياء المهمة تتم أثناء المحادثات، أو الملاحظة – وفى المحادثات التى تدور حول الملاحظة. وهذه المحادثات الملتوية والمختلفة عما نسمعه فى الحياة تكاد كلها تتناول انطباعات، وتوغلات فى الذات، وتحليلات للآخرين. إنها محاولات تهدف إلى انتزاع المعنى من الحياة المحيطة بالشخص ومن علاقاتها. لاشئ "يحدث" سوى الاستبصار والتحقيق. ورغم ذلك فإن عمق وتعقد ما تخبره الشخصيات يحدث فينا تأثيراً عظيماً. إن سترذر – من خلال وعيه الرهيف – يتعلم الكثير عن نفسه وعن الحياة. ونحن – من خلال سترذر – نتعلم نواحي إدراكية مستخفية، وأحكاماً خلقية، ما كانت حواسنا الأقل من حواسه رهافة لتدركها لولاه.

وجيمز، فى بحثه عن الحقيقة، قد توغل فى القلب الإنسانى ببراعة متوقدة حاذقة. فهذه الرواية، مثل كل رواياته العظيمة، دراما نفسية غنية بالمعنى فى يومنا هذا مثلما كانت غنية به منذ نصف قرن.

يوجين أونيل

تقديم

منذ أكثر من ثلاثين عاماً كنت حاضراً الندوة الأسبوعية التي كان نجيب محفوظ يعقدها صباح كل يوم جمعة في كازينو صفية حلمي بميدان الأوبرا. وقد سمعته يومها يقول: من بين كل الكتاب المسرحيين الأمريكيين الذين قرأت لهم، لم يملأ ذهني سوى يوجين أونيل. وقد صدق كاتبنا الكبير فإن أونيل ربما كان أهم كاتب في تاريخ المسرح الأمريكي، وهو يقيناً أبوه. إنه يتفوق من حيث الكم والكيف معاً على سائر قمم ذلك المسرح: تنسي وليمز، آرثر ميلر، وإدوارد أولبي.

ولد يوجين جلادستون أونيل في ١٨٨٨، وتوفي في ١٩٥٣ كان أبوه ممثلاً مشهوراً وكان أبواه، كلاهما، من الروم الكاثوليك. تلقى دراسته في مدارس داخلية كاثوليكية وفي جامعة برنستون. بعد أن اشتغل في شركة، وباحثاً عن الذهب في هندوراس، وملاحاً، صار لبعض الوقت يلعب أدواراً ثانوية في فرقة أبيه للتمثيل ثم اشتغل مخبراً صحفياً. في ١٩١٤ درس في "ورشة ٤٧" التي أنشأها جورج بيكر في جامعة هارفارد. قدمت فرقة "ممثلو برفنستاون" مسرحيته ذات الفصل الواحد "الاتجاه شرقاً إلى كارديف" عام ١٩١٦ وكانت هذه المسرحية، هي و"قمر على جزر الكاريبي" التي تلتها، مستقاة من خبراته البحرية. مع ظهور أول مسرحية طويلة له "وراء الأفق" عام ١٩١٩ صار يعد قائد الكتاب المسرحيين الأمريكيين، ونال جائزة بولتزر التي منحت فيما بعد لمسرحيته "أنا كرسيتي" و"فاصل غريب". تشمل مسرحياته الأخرى: الامبراطور جونز، القرد الكثيف الشعر، كل أطفال الله نبتت لهم أجنحة، الإله العظيم براون، رغبة تحت شجر الدردار، لعازر ضحك، وثلاثية الحداد يليق بالكثرة. من ١٩٢٤ إلى ١٩٣٦ اشتغل بكتابة سلسلة من المسرحيات عن تاريخ أسرة، غير أنها لم تقدم على خشبة المسرح في حياته. مسرحياته التالية هي "رحلة النهار الطويلة إلى الليل" وقد قدمت بعد وفاته، ونالت جائزة بولتزر وبذلك نال تلك الجائزة أربع مرات. بالرغم من أن كثيراً من مسرحياته تحوى تقنيات مبتكرة فإن الخيط الأساس في إنتاجه هو

العلاقة الأساسية بين الإنسان والقدر. من بين آيات التكريم الكثيرة التي أغدقت عليه حصوله على جائزة نوبل للأدب في ١٩٣٦ تزوج ثلاث مرات وتزوجت ابنته أونا، ضد رغبته، من شارلي شابلن، الممثل السينمائي الكوميدي.

اختلف النقاد في الحكم على أعمال أونيل. فجوزيف وودكرتش يقول: "يكاد أونيل ينفرد من بين كتاب المسرح المحدثين بامتلاكه ما يلوح إدراكاً غريزياً لما ينبغي أن تكون عليه التراجيديات الحديثة". ويقول ماركوس كنليف في كتابه "أدب الولايات المتحدة": "إذا أخذنا مسرحياته ككل فسنجد أنها تتم على محاولة مستمرة للإحياء بمعان أعمق تكمن تحت إيقاع عصرنا: ذلك الإيقاع المتنافر المكسور عديم الإيمان". ومن ناحية أخرى نجد ناقداً مثل كنيث مكجوان يقول: "تتراوح تجاربه بين الفشل الذريع والنجاح البارز".

وفيما يلي مقدمة الناقد والمخرج الانجليزي إ. مارتن براون لكتاب يضم ثلاثاً من مسرحيات أونيل ("آنا كرسيتي"، "الامبراطور جونز"، "رغبة تحت أشجار الدردار") (كتب بنجوين ١٩٦٠).

يوجين أونيل

ولد يوجين أونيل في نيويورك في ١٦ أكتوبر ١٨٨٨ ولم يكن قد جاوز الثلاثين إلا بقليل عندما غدا يعد رائد الكتاب المسرحيين الأمريكيين. وقد كان لمثل هذه المكانة في عشرينيات هذا القرن من الدلالة ما لا نجده قبل ذلك أو بعده. ففي تلك السنوات أنتجت أمريكا المسرحية الأمريكية بحق. وحتى قيام الحرب العالمية الأولى كانت الكتابات الأمريكية لخشبة المسرح تعتمد على النماذج الأوروبية اعتماداً كبيراً حتى إذا طفرت أمريكا طفرتها الكبرى نحو القوة خلال تلك الحرب أخرجت جيلاً من الكتاب الذين شرحوا الحياة الأمريكية بلهجة ولغة أمريكيتين، وليس سيدني هيوارد، وجورج كوفمان، وروبرت شرود، والمير راييس، وبول جرین، وليليان هلمان، إلا أمثلة قليلة لهؤلاء الكتاب المبرزين. على أن ليوجين أونيل عبقرية تجعله على رأسهم جميعاً.

ولهذه العبقرية بضعة جوانب تصرف القراء الأوربيين عنها. فهي عبقرية عنيفة لا ترقق الفكاهة من حواشيتها إلا لماماً. وهي توجه اهتمامها في أغلب الأحيان إلى الحياة الخشنة. ولربما بدت كتابات أونيل على شيء من الاحتقان أو حتى المرض. على أن التعرف العميق عليها خليق بالكشف عن خطأ مثل هذا الانطباع. فالحياة السفلى في مسرحيات أونيل منتزعة من خبراته. لقد شق طريقه إلى كثير من أرجاء العالم براً

وبحراً، وخبر الحياة القاسية القانطة وذلك قبل بلوغه الرابعة والعشرين حين هده مرض الدرن، وقضى خمسة أشهر فى مصحة. وبذلك تغير طريق حياته ووجد متسعاً من الوقت لاكتشاف أهليته للكتابة.

على أن هذه الحياة التى يعرضها فى مسرحياته ليست واقعية فحسب، وإنما هى تتسم دائماً بلمسة شاعرية. ولئن كان أونيل ثائراً اجتماعياً، لقد ندد بأولئك المغلولين بالعرف والساعين إلى ارتقاء سلم المجتمع. لقد كانوا عمياناً بينما كان الذين يعيشون فى أسفل هذا السلم من البساطة إلى الحد الذى أمكنهم معه أن ينظروا من خلال بؤسهم وأن يبصروا النجوم.

كان أونيل يجرب دائماً أشكالاً مسرحية جديدة. واستطاع بهذه الطريقة أن يساعد على إنماء المسرح الأمريكى مساعدة بعيدة المدى بالغة الأهمية. وكان قارئاً نهماً: "قرأت كل شىء وقعت عليه يدى: الاغريق والإليزابيثيين. الحقيقة كل الكلاسيات. كما قرأت المحدثين جميعاً بطبيعة الحال: إبسن وسترنديج - لا سيما سترنديج".

ذلك ما قاله وقت أن شرع يكتب المسرحيات فى حماس. ولقد كان هذان الكاتبان الاسكندنافيان - مضافاً إليهما الكاتب الألماني فديكند - أقوى المؤثرات فى ذهنه. ولقد قيل دائماً إنه اقتفى أثر التعبيريين الألمان فى أوائل العشرينيات: تولر وكايزر. على أنه قد توصل فى حقيقة الأمر إلى بعض أفكارهما من تلقاء نفسه. لقد حافظ دائماً على ما تخليا عنه: وهو جعل الفرد الإنسانى الدافع الأسمى للدراما. ولم يكن الإنسان عنده مخلوقاً مجرداً أو آلياً فقط.

والحق أن ما بذله لتحرير المسرح من مواضعات الشكل البالية قد أفضى به إلى الاتجاه المقابل. وفى إحدى مسرحياته الأولى من نوات الفصل الواحد "قمر جزر الكاريبى" نراه يستغنى فعلاً عن العقدة استغناء يكاد يكون تاماً، وذلك ليسمح لشخصيته الرئيسية بأن تكشف عن نفسها متحدثة عن أحلامها بصوت مرتفع. ويمكننا أن نستمع هنا أيضاً إلى ذلك النثر ذى الإيقاع القوى الذى راح يطورّه طوال اكتسابه الثقة. فنثره هو الوسيلة الصالحة لنقل شخصياته العالمية التى تسرى فيما أعقب ذلك من مسرحيات. ونجد أن كل واحدة من مسرحياته "الامبراطور جونز" "القرد الكثيف الشعر" "الإله العظيم براون" تمنع فى التجريب إمعاناً جريئاً.

وككل ثائر حق بدأ أونيل بالتعرف رأساً على ما كان يثور عليه. وكان أبوه جيمز أونيل ممثلاً مثقفاً من المدرسة القديمة وكان يوجين يسافر معه أحياناً ويمثل أدواراً

ثانوية. حتى إذا هو أدرك في ١٩١٣ أنه قد قدر له أن يصبح كاتباً مسرحياً كان قد سبر أساليب المسرح البالي وحيله. (وقد وصف حياة أسرته في "رحلة النهار الطويلة إلى الليل" وصفاً قوياً متقناً).

ولم يكن من الميسر لمثل هذا الكاتب المسرحي، عدو المواضع، أن يشق طريقه مباشرة إلى برودواي. وهو مدين بإخراج مسرحياته الأولى لجماعة بروفنستاون تحت إشراف جورج كرام كوك. ونجد أن أغلب مسرحياته - حتى منتصف العشرينيات - قد عرضت لأول مرة في قرية جرينتش تحت إشراف كوك. ومن ذلك الحين صار يحتل مركزاً في أمريكا لا يختلف عن مركز ج.ب. شو في إنجلترا: لقد غدا التأثير الشاب أستاذاً عجوزاً!

ومن بين مسرحياته المكتوبة في السنوات السابقة مباشرة لوفاته (عام ١٩٥٣) أحدثت مسرحيتان بالغتا الطول فيهما أبقى الآثار. وهما: "بائع الثلج يأتي" و"رحلة النهار الطويلة".

إن مسرحيات "آنا كرسى" و"الامبراطور جونز" و"رغبة تحت أشجار الدردار" تنتمي إلى مطلع العشرينيات. وقد شوهدت "آنا كرسى" لأول مرة في نسخة مسموعة "كريس كرسى وفرنسن" عام ١٩٢٠ وكريس - قبطان صندل الفحم - يقوم على شخصية واقعية شاركت أونيل غرفته في بيت جيمز القس. ويقول أونيل:

"كان قد جاب البحر حتى مل ذكره، ولكنه لم يكن يعرف شيئاً آخر سواه. وعندما كان شريكى في غرفتى كان عاطلاً، ولم يكن يريد الذهاب للبحر. فكان يمضى وقته في عب الويسكى والتهمك بالبحر".

هكذا وصفه أونيل في صحيفة "ذا نيويورك تايمز" (٢١ ديسمبر ١٩٢٤). ولقد كانت عبارة كريس المشهورة "ذلك الشيطان المسمى البحر" منبعاً للخيط الأساس في المسرحية. ولهذا لم يبد إلحاح كريس عليها مبالغاً فيه. على أن تراجع إلى المركز الثانى في مسرحية "آنا كرسى" يبدو معرقلاً للموضوع. فقصة آنا تغدو مركز المسرحية وهى قصة مؤثرة حقاً. على أن شخصيتها لا تقنعنا إقناعاً تاماً. فالفتاة التى نلقاها عاهرة أول ما نلقاها لن نلبث أن تتحول إلى فتاة "طاهرة الروح" حقاً طوال المسرحية. وختام المسرحية يلائم مسرحاً بالغ العاطفية (ستتمتاليا) أكثر منه حصيلة تغير حقيقى فيها. على أن هذه المسرحية - رغم عيوبها - من أحب أعمال أونيل إلى الجمهور.

و"الامبراطور جونز" أول أنموذج هام لرد المسرحية إلى خيط واحد هو الذى يسم تعبيرية أونيل. فهي تعرض قوة إيقاعاته مع استخدام الطبول. وإن استحضر الهمجى النبيل، وأثر الرعب البدائى فيه، لأمران يطاردان الخيال. إنها مسرحية قصيرة تقتصر على إحداث تأثير تراكمى موحد ولكنها تؤدي على خير وجه ما رسمت لنفسها أن تؤديه.

ومسرحية "رغبة تحت أشجار الدردار" (١٩٢٤) عمل أكثر حذقاً إلى حد كبير، وهى من أجمل ما خلقه كتاب المسرح. إنها مأساة فى نطاق التعريف الصارم لهذه الكلمة. وهى تحدث الأثر التطهيرى الذى ربط أرسطو بينه وبين المأساة. فافريام - الأب ومالك المزرعة - شخصية مأسوية البناء ينجم سقوطها عن كبريائها وإن كان يعبر عن القيم الباقية التى يمثل لها. ويضع أونيل إزاءه العاشقين الشباب الملتهمين. والمسرحية مقامة على أرض صلبة وهى موحدة فى نطاق مجموعة متكثرة ترينا أفراد البيت جميعاً. والبيت هنا رمز الامتلاك. إن هذه التجربة تذكرنا بمسرحية "الناسجون" لهاوبتمان. ويمكننا أن نعد هذه المسرحية من بين أوائل الكلاسيات التى أنتجها المسرح الأمريكى.

د. هـ - لورنس شاعراً

تقديم

ديفيد هربرت لورنس (١٨٨٥-١٩٣٠) روائي انجليزي من أعظم كتاب هذا القرن، تمكن خلال حياة قصيرة نسبياً من أن ينتج كمّاً هائلاً من الروايات والأقاصيص والمسرحيات والقصائد والرسائل والمقالات، كما تمكن - وهو الأهم - من أن يقدم رؤية متكاملة لعزلة الإنسان في العالم الحديث، وانقطاع الصلة بينه وبين الطبيعة، ودمامة الثورة الصناعية التي مسخت الريف والمدينة على السواء، وامتنعت قدرة الإنسان - رجلاً كان أو امرأة - على التجاوب الصادق، والعطاء الحقيقي.

لورنس - وإن تقدم به الزمن - أقرب إلى شعراء الرومانسية الانجليزية الذين عرفتهم بريطانيا في مطلع القرن التاسع عشر: بليك، ووردزورث، وبيرون، وشلي. إنه يشبههم في شاعرية لغته، ونفاذ نظرتهم، واهتمامهم بالعلاقات الإنسانية، خاصة علاقة الحب بين الرجل والمرأة، كما يشبههم في أنه كان صاحب رسالة روحية، وكاتباً أخلاقياً بالمعنى العميق لهذه الكلمة. إن لورنس - سليل جين أوستن، وديكنز، وجورج إليوت، وهاردي - ينتمي إلى ذلك "الموروث العظيم" (على حد قول الناقد الانجليزي أعظم نقاد لورنس في الانجليزية ف.ر. ليفيز): الموروث الذي يمثل نظرة حضارية متكاملة، ويسعى إلى إعادة إقرار الصلة الحيوية بين الفرد والجماعة، وإلى وضع حد للدمامة الروحية التي تحيل مدننا الحديثة إلى كتل شائهة من الزجاج والآجر والاسمنت، تتخايل من فوقها مداخل المصانع وتعاني من مشكلات التكس وتلوث البيئة وعزلة الفرد في قلب الجموع . .

كتب لورنس عديداً من الروايات أهمها: "أبناء وعشاق" (١٩١٣) و"قوس قزح" (١٩١٥) و"نساء عاشقات" (١٩٣٠) و"عشيق ليدي تشاترلي" (١٩٢٦-١٩٢٧) كما كتب بعضاً من أجمل ما عرفه أدب الرحلات، وفيه انعكست ظلال أسفاره إلى استراليا والمكسيك وإيطاليا، ورسائل شخصية (حرر بعضها معاصره أولدس هكسلي) تروى لنا الكثير عن حياته وخبراته وآرائه، حتى لتماثل في الأهمية رسائل الشاعر الرومانسي

جون كيتس، وكتب بعض نقد أدبي تسرى فيه مياه الحياة والفتاء. كان لورنس - بمعنى من المعانى - نبياً يؤمن باللحم والدم الحيين ولا يؤمن بالنظريات المجردة، أو شعارات السياسة، أو تزمت أصحاب النظرة الضيقة فى مجالى الدين والأخلاق. وقد جلبت عليه آراؤه الجريئة كثيراً من المتاعب فى عصره، وعاش فترات طويلة من حياته منفياً من بلاده نفياً اختيارياً، ولكن انجلترا الآن قد عرفت قدره، وصارت تدرس كتبه لطلبة الجامعات والمدارس، باعتبارها مرآة صادقة لأزمات الثورة الصناعية وتناقضات الحضارة الحديثة، ومشكلات الصداقة والحب والزواج.

ولورنس الشاعر - وقد كان شاعراً فى كل ما كتب - هو موضوع المقالة التالية للسير وليم إمريس وليمز، مستشار كتب بنجوين منذ سنواتها الأولى (ثم مديرها فيما بعد)، وناقد فنون الإذاعة والتلفزيون على صفحات "ذى أوبزرفر" و"ذا نيو ستسمان"، والأمين العام لمجلس الفنون البريطانى. المقالة مقدمة كتاب عنوانه "قصائد مختارة" اختارها وقدم لها وليامز، يضم مختارات من شعر لورنس.

وقد نشر الكتاب لأول مرة فى سلسلة "كتب بنجوين" فى ١٩٥٠ وأعيد طبعه فى ١٩٥٤، ١٩٦٠، ١٩٦٣، ١٩٦٥ ومن بين محتوياته قصائد "حب فى الزرعة" "زهرة بيضاء" "عمل المصباح" "النهاية" "الكلمات الأخيرة لميريام" "المعزف" "أصيل الأحد فى إيطاليا" "بيان" "تين" "الثائر" "أرض المساء" "أشجار السرو" "الوحوش الإنجيلية: القديس متى - القديس مرقس - القديس لوقا - القديس يوحنا" "سمك" "الإنسان والوطواط" "الثعبان" "السلحفاة الوليدة" "القنغر" "الأسد الجبلى" "رجال نيو مكسيكو" "الخريف فى تاوسى" "النسر الأمريكى" "جسد الرب" "قوس قزح" "رجل صور" "نفس الحياة" "يدا الرب" "سلام" "صلاة الرب" "سفينة الموت" "ظلال" "العنقاء" "ما أشد بهيمية البورجوازيين" "صوت أكسفورد" "امنحونا آلهة" "الأشياء التى صنعها البشر" "الأشياء المصنوعة من الحديد" "بيوت جديدة، ملابس جديدة" "نحن عاقلون" "فلنكن رجالاً" "الأزواج الصالحون يخلقون زوجات تعيسات" "الاخلاص" "كل ما أطلبه" "جامعة نوتنجام الجديدة" "السلام والحرب" "إلى النساء بقدر ما يعينى الأمر" "الشجاعة" "وددت لو كنت أعرف امرأة" "مجهود الحب" "الله" "ثورة عاقلة" "عضاية" "الديمقراطية" "الثقة".

د.هـ. لورنس شاعراً

إن شهرة د.هـ. لورنس تقوم أساساً على رواياته ومع ذلك فإن أول عمل ينشر له كان مجموعة من القصائد التى ظهرت فى مجلة "ذا إنجليش ريفيو" عام ١٩١٠ كان

حينذاك مدرساً شاباً فى الرابعة والعشرين ولعدة سنوات كان يكتب قصائد ذات امتياز متواضع ولكنها تعد بالكثير. وكان أغلبها ترجمة ذاتية على نحو جاد لأنه بالنسبة للورنس كان شعره بمعنى من المعانى سجل أداء لخبرته الانفعالية الخاصة. وهذا يصدق إلى حد ما بطبيعة الحال على كل شعر ولكن هناك اختلافاً فى الدرجة التى يتحدث بها الشعراء عن أنفسهم أو إلى أنفسهم. وقد كان لورنس فى مرحلته الباكورة مشغولاً على نحو عميق بالعلاقات الشخصية والمشاكل التى حاول أن يحلها بالشعر. ومن أكثر المؤثرات الفاصلة فى حياته - على سبيل المثال - كانت علاقته "النفسية" مع أمه وهى حيرة صورها فى أعظم رواياته أبناء وعشاق. ومن هذه الحيرة والحيرت المتصلة بها بسبب ارتباطات أخرى عميقة مع النساء انبثق كثير من القصائد الموجودة فى بداية هذه المختارات. وعندما غادر انجلترا لأول مرة عام ١٩١٢ كان ذلك لكى يتبع إلى ألمانيا المرأة التى كانت متزوجة وقتها والتى غدت فيما بعد زوجته. ومن هذه الخبرة الوجدانية الحية كتب تلك المتتابعات ذات الدرجة العالية من الشخصية فى القصائد المسماة: "انظر لقد وصلنا".

وعلى ذلك فإنه فى قسم كبير من شعر لورنس تلخص أحداث وأزمات حياته بحدة احساس غير معهودة حتى إذا نمت قواه بدأ يستخدم خطوطاً أوسع نطاقاً. ومن بين هذه الخطوط كان أكثرها إلحاحاً هو اعتقاده بأن الحضارة قد أفسدت السلوك "الطبيعى" للرجال والنساء وأن الإشباع الجسدى هو مفتاح استعادة الكرامة والسعادة الإنسانية. فمن تحت زخرف الحضارة والمواضعات الاجتماعية كان يوجد - فيما يعتقد - الصورة الحققة للسلوك الإنسانى كما جعله الله أصلاً. وقد انتهى إلى أن رسالته هى أن ينظف ويرمم هذه الصورة الحققة - مثلما يرمم خبراء الفن صورة الأساتذة القدامى.

ولقد امتد إيمانه الرابسودى بهذه الفلسفة إلى ما وراء تطبيقها على الجنس. والكثير من أكثر القصائد حرارة فى هذا الديوان إنما تكشف عن البصيرة الفيزيقية العميقة التى كان يلوح أن لورنس يمتلكها حين كان ينظر إلى ثعبان أو نبات أنف الثور. وإذا كان الشعر - من بين أشياء أخرى - وعياً عالياً بالعالم المرئى فإن لورنس كان على وعى غزير وشاعرى وقد دفعته جولاته فى إيطاليا والمكسيك إلى أن يصنع شعراً من الحياة البدائية والناضجة بالحياة لمثل هذه البلاد. وفى تأكيد فلسفته القائلة بأن أمل الإنسان يكمن فى إعادة اكتشاف الحياة المفعمة بالعاطفة استنكر عكسياً ادعاءات ومراوغات العالم الحديث. وثمة قطع كثيرة فى هذه المختارات تكشف عن استخدامه للشعر من أجل أغراض الهجاء بل والكاريكاتير.

ومهما يكن الرأي الذى يكونه قراء قصائد لورنس عن نواياه أو ضروب إسرافه فإنه ليس من المحتمل أن يدينوها من أجل غموض معناها. إنه لا يرقق من حواشى كلماته بأكثر مما يعدل معتقده. لقد كان يكره إبهام التقرير ولم يكن يجد فائدة على الإطلاق فى تلك الترقيقات الرشيقة للتعبير التى كانت فى بعض العصور تعد بمثابة الصياغة الصالحة للشعر. وفى فترة مبكرة من حياته الشعرية هجر المواضع والوسائل الوزنية وعبر عن نفسه فى شعر "حر". ولكن من أوتوا أذنًا للشعر سيلاحظون أنه على الرغم من غياب القافية والإيقاعات ذات النموذج فإن لقصائد لورنس نبضاً من القوة الانفعالية العنيفة. لقد كانت قصائده - إن جاز لنا أن نقول ذلك - تتفجر أكثر مما تؤلف. وفى حياته المتأخرة على الأقل كان يشك فيها ولا يصبر على المراجعة لأنها عملية كان يعتقد أنها عرضة لأن تتدخل فى تلقائية القصيدة. وقد كتب لصديقه إدوارد مارش يقول: "لقد حاولت دائماً أن أحصل على الانفعال فى طريقه الخاصة دون أن أغیره. وهذا يحتاج إلى أرفف غريزة يمكن تخيلها أرفف بكثير من براعة الصناع". ومضى قائلاً: "تذكر أن الشعر البارع سوف يموت فى مدة خمسين سنة". وعلى ذلك فإن لورنس لم يعمد إلى ذلك التشكيل والقولية الصبور للشعر التى يعلن كثير من الشعراء أنها لا غنى عنها لفنهم. لقد كان يعتقد أن القصيدة تفرز وجدانياً وأن مشكلة الشاعر هى أن يحجم عن إضفاء الطابع الذهنى عليها. ولن نناقش هنا النظريات الخصيمة عن طبيعة الشعر ولكن القراء سيقدرّون بأنفسهم الحديث البركانى العاجل الذى كان مميزاً لهذا النبى الحمس. والذين يعرفون بليك أو ولت ويتمان ربما وجدوا أوجه شبه فى الرؤيا والطريقة بينهما وبين لورنس. غير أنه مهما يكن من شأن المقارنات التى قد تثيرها هذه التأملات فإن فردية لورنس سوف تدافع بفصاحة عن نفسها.

هربرت جريسون / ج. سميث

شعر القرن العشرين سنوات الحرب (١٩١٤-١٩١٨)

تقديم

هذا فصل من كتاب "تاريخ نقدي للشعر الانجليزي"، ويعد هذا الكتاب الذي صدر لأول مرة عن دار "تشاتو آند وينداس" للنشر في ١٩٤٤ ثم أعيد طبعه في سلسلة "كتب برجرين" في ١٩٦٢ من خيرة الكتب التي تؤرخ للشعر الانجليزي تاريخاً نقدياً. وقد تعاون على تأليفه أثناء الحرب العالمية الثانية اثنان من أكبر الدارسين الاسكتلنديين وأغزرهم علماً هما هربرت جريسون وج. سميث .

أما جريسون قد ولد في ١٨٦٦ وتلقى دراسته في كلية الملك بأبردين وكرايست تشيرش بجامعة أوكسفورد. اشتغل أستاذاً للأدب الانجليزي بجامعة أبردين من ١٨٩٤ إلى ١٩١٥ وبجامعة إدنبره من ١٩١٥ إلى ١٩٣٥ أهم كتبه هي: "الشعراء الميتافيزيقيون: من دن إلى بلتر" "تيارات متقاطعة في أدب القرن السابع عشر" "خلفية الأدب الانجليزي". وتوفي في عام ١٩٦٠ وأما سميث فقد ولد في ١٨٦٧ وتلقى دراسته في جامعة إدنبره وكلية ترينيتي بأوكسفورد. عين كبير مفتشي مدارس اسكتلندا من ١٩٢٧ إلى ١٩٣٢ وتلقى شهادتي دكتوراه فخريتين واشتغل أستاذاً للأدب الانجليزي بجامعة إدنبره من ١٩٣٢ إلى ١٩٣٣ حرر كثيراً من مسرحيات شكسبير وأشعار إدموند سبنسر. وتوفي في ١٩٤٦.

ويتكون الكتاب من كلمة تمهيدية وواحد وأربعين فصلاً هي:

- ١ . الشعر الأنجلو - ساكسوني
- ٢ . الشعر الإنجليزي الوسيط الباكر
- ٣ . تشوسر وجاورولا نجلاند
- ٤ . الشعر الإنجليزي من تشوسر إلى سكلتون

- ٥ . الشعر الأسكتلندي الباكر
- ٦ . عصر الإحياء التيودوري
- ٧ . سينسر وسيدنى ودائرتهما
- ٨ . الشعر الإليزابيثي
- ٩ . الجيمسيون
- ١٠ . أسلاف شكسبير
- ١١ . شكسبير
- ١٢ . معاصرو شكسبير وخلفاؤه في الدراما
- ١٣ . الكارولينيون
- ١٤ . ملتون
- ١٥ . من كاولي إلى دريدن
- ١٦ . عصر بوب وأوغسطين آخرين
- ١٧ . من تومسون إلى كوبر
- ١٨ . كوبر
- ١٩ . كراب
- ٢٠ . إحياء الشعر الأسكتلندي
- ٢١ . بيرنز
- ٢٢ . عصر الثورة
- ٢٣ . بليك
- ٢٤ . وردزورث وكولردج: القصائد الباكرة والمواويل الغنائية
- ٢٥ . وردزورث وكولردج: القصائد الأخيرة
- ٢٦ . سكوت
- ٢٧ . بيرون

٢٨ . شلى

٢٩ . كيتس

٣٠ . من لاندور إلى تنيسون

٣١ . الفيكثوريون الأوائل (١): تنيسون

٣٢ . الفيكثوريون الأوائل (٢): روبرت براوننج

٣٣ . الفيكثوريون الأوائل (٣): مسز براوننج وآخرون

٣٤ . الشعر فى منتصف العصر الفيكثورى (١): أرنولد وكلف وكنجلى

٣٥ . الشعر فى منتصف العصر الفيكثورى (٢): جماعة ما قبل روفائيل

٣٦ . الشعر فى منتصف العصر الفيكثورى (٣): باتمور وتومسون وشعراء آخرون
صغار الشأن

٣٧ . الشعر فى منتصف العصر الفيكثورى (٤): ميرديث وهاردى

٣٨ . التسعينيات

٣٩ . شعر القرن العشرين (١): سنوات ما قبل الحرب (١٩٠١-١٩١٤)

٤٠ . شعر القرن العشرين (٢): سنوات الحرب (١٩١٤-١٩١٨)

٤١ . شعر القرن العشرين (٣): بين الحربين (١٩١٩-١٩٣٩)

وينتهى الكتاب بببليوجرافيا مختارة وكشاف.

وصف "ملحق التاييمز الأدبى" هذا الكتاب بأنه "سفر من الإيجاز المقتدر".
ووصفته "سكوتسمان" بأنه "حى بالتقدير والفطن والعاذل لأحسن ما كتب فى لغتنا".
ويركز المؤلفان انتباههما على أعظم الشعراء إيماناً منهما بأن التقاليد والمؤثرات
الأدبية رغم أهميتها لا تكفى لتفسير مجرى الشعر. فإنما الشاعر العظيم هو الذى
يؤثر فى عصره ويشكل الموروث الذى ورثه. ولم يمنعهما ذلك من توجيه الاهتمام الكافى
إلى الشعراء الأقل مرتبة الذين لا يكتمل بدونهم الشعر تاريخ ويملاؤن حلقات سلسلة
التطور الشعرى: وعلى هذا فإنهما يتحدثان عن جاور كما يتحدثان عن تشوسر، وعن
باتمور كما عن براوننج. وهذا هو ما يجعل من الكتاب مدى وتفاصيل عملاً قيماً حقاً.

وسوف أقتصر هنا على تقديم الفصل الأربعين وهو الذى يتناول حالة الشعر الانجليزى فى سنوات الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨).

شعر القرن العشرين

سنوات الحرب (١٩١٤-١٩١٨)

كان اندلاع الحرب فى عام ١٩١٤ دافعاً لكثير من الشعراء الشبان إلى قول الشعر لا ليمجدوا عظمتها وظروفها ولا ليكتبوا ترانيم الكراهية وإنما ليعبروا عن إحساسهم بجمال ومعزة أرض الوطن التى قد لا يقدر لهم أن يروها مرة أخرى. إن جزءاً كبيراً من شعر الحرب هذا الذى نجم عن حالة تسامٍ وقتية قد كان زائلاً كالشعر الذى يؤلفه الرجال حين يقعون فى الحب. بيد أن روبرت نيكولز وروبرت جريفز كانا قد ولدا شاعرين ومن ثم فإن ديوان "فى الحرب" لأولهما وديوان "أطيان صخرية" لثانيهما يعبران فى لغة قد يقدر لها البقاء عن الاحساس الذى حاولنا أن نصفه. وقد بقى هذان الشاعران بقاء الحياة ليكتبوا شعراً كثيراً بعد انتهاء الحرب وهما فى حالات نفسية أخرى. وثمة شاعر حقيقى آخر بقى بقاء الحياة بعد انتهاء الحرب وهو موريس بارينج. ولكن من ذا الذى يمكنه أن يقدر مدى الخسارة التى منى بها الشعر الانجليزى بوفاة تشارلز سورلى وويلفرد أوين وجوليان جرينفل وفرانسيس ليدويدج وروبرت توماس ومن يعلم كم من شعراء آخرين كانوا سيرثون شهرة لم تتحقق؟ إن ما كانت "قصائد مارلبورو" لسورلى تعدنا به شئ يخالف المؤلف حقاً ولكن هذا الأمر انقطع ولما يتم الشاعر عامه الحادى والعشرين. ونجد أن جرينفل الانجليزى الشريف وليدويدج الفلاح الأيرلندى قد تحول كلاهما إلى الطبيعة بحثاً عن العزاء فى غمرة ضوضاء الحرب. فجرينفل يقول فى ثقة هادئة:

سيأخذ المقاتل من الشمس

الدفء ومن الأرض اللامعة الحياة

وليدويدج يقول وهو يرمى بنظرات متناقلة إلى أيام السلام القديمة:

لكنه الآن وحيد أثناء الشتاء الطويل

إيه يا إلهى! لو نسمع الشحرور يغنى مرة أخرى!

إن بروك وتوماس بخلاف هؤلاء الشعراء الثلاثة كانا قد أصبحا شاعرين ذائعى الشهرة. ولم يكن فى حياة بروك ما يلائمه قدر ما لاعمته الأشهر الأخيرة القليلة منها.

فقد تجاوز ذلاقة لسان الشباب ولكنه لم يفقد حماسه السخى عندما استشهد في الخدمة قرب سكيروس في ربيع ١٩١٥ مخلفاً وراءه - على سبيل الرثاء - سوناتته النبيلة:

إذا مت فلا تفكر في غير هذا:
إنه يوجد ركن من حقل أجنبي
هو إلى الأبد إنجلترا. وسيكون هناك
في تلك الأرض الثرية تراب مختلف أشد ثراء . . .

ونجد أن إدوارد توماس (١٨٧٨-١٩١٧) قد أثر في كل من لقيه بشخصيته ومعرفته العميقة بالريف الانجليزي وإحساسه به كما كتب عن هذا الريف نثراً ساحراً. ومن بين من لقوه كان ثمة شاعر أمريكي هو روبرت فروست الذي كان في إنجلترا عندما بدأت الحرب. وقد كانت قدوة فروست ونصيحته هما اللتان دفعتا توماس إلى أن يجرب يده في كتابة الشعر ولكنه قتل في الخدمة قبل أن تتم له السيطرة على أدواته الجديدة. وفي كل ما كتب نجد مادة شعرية ولكن الحال معه كالحال مع قصائد ثورو التي وصفها إمرسون بقوله: "إن الصعتر والمردقوش لم يستحيا فيها عسلاً بعد".

كشفت الحرب عن وجود شاعرين جديرين بالذكر هما سيجفريد ساسون (ولد عام ١٨٨٦) وويلفرد أوين (١٨٩٣-١٩١٨). ولا ريب في أن ساسون دخل الحرب بنفس روح التسامي التي دخلها بها كثير من الجنود الشبان الآخرين ولكن استمرار الحرب جعل التسامي يفسح المجال للرعب والحنق اللذين عبر عنهما تعبيراً حاراً في شعره. وكان أوين قد كتب شعراً قبل اندلاع الحرب متخذاً من جراي وكيثس وتينيسون نماذج يحتذيها ولكن صداقته لساسون وإعجابه به جعلاً منه شاعراً من شعراء الحرب. لقد امتحن بيوار الحرب أكثر مما امتحن بمخاوفها ولم تدفع به إلى الحنق قدر ما دفعت به إلى الشفقة. وقد كتب يقول إن موضوع قصائده هو "الحرب والشفقة الناجمة عن الحرب فالشعر كامن في الشفقة". وما لبث تعاطفه أن امتد ليشمل عدوه أيضاً. وفي قصيدته الآخذة بالألبياب والمسماة "لقاء غريب" نراه يحلم بأنه فر من المعركة في نفق مظلم عميق. ويتعرف عليه غريب فيتحدثان معاً عن:

شفقة الحرب، الشفقة التي استقطرتها الحرب
وعند افتراقهما يكشف له الغريب عن شخصيته:

أنا العدو الذى قتلته يا صديقى.
لقد عرفتكَ فى هذا الظلام لأنك على هذا النحو عبست
أمس وأنت تطعننى وتقتلنى.

ونجد أن الحرب التى أدت بهؤلاء الشعراء الشبان إلى مثل هذه النتائج المختلفة لم تترك من هم أكبر سناً دون حراك. فقلب هاردي العجوز تحرك كما رأينا وكتب "الرجال الذين يسيرون بعيداً"، وصنف برديجز "روح الإنسان" وهى مختارات شعرية مدهشة كان لها من الدلالة فى هذه الحرب ما هو أعمق من دلالتها فى الحرب السابقة. وييتس وحده هو الذى لم يتأثر بالحرب لأنها لم تكن حرب أيرلندا. وكان أغلب الشعراء المتوسطى السن منهمكين فى الخدمة العسكرية إلى الحد الذى لا يترك لهم وقتاً لكتابة الشعر. فجيبسون خدم فى صفوف الجيش وسجل خبراته عن حرب الخنادق فى شعر بالغ الوضوح إلى الحد الذى يبدو معه ثرياً. وقصيدة ماسفيلد المسماة "١٩١٤" نموذج نبيل للشعر الوطنى. أما سائر ذكرياته عن الخدمة العامة فقد سجلها نثراً فى "غاليبولى" و"الخط الأمامى القديم". وانتفع دى لامير بالفراغ القليل الذى يتركه له عمله فى الجيش ليصدر ديواناً صغيراً من القصائد سماه "المبرقش". وقد خلفت الحرب طابعاً عميقاً على القصيدة التى يجمع الديوان اسمها ففيها نرى أن "المجنون البسيط السعيد" أو الأبله المبرقش الثياب يجفل مشدوهاً من أبله الحرب الشرير الذى مسه خيل الشيطان:

ذاك الذى يتعفن فى رأسه.

وخلفت الحرب طابعها أيضاً على قصيدته الأخرى المسماة "دمى" وهى القصيدة التى يستدعى اسمها ومزاجها، وربما كان ذلك مقصوداً، ما فى قصيدة "الأسر الملكية" لهاردي من تنظيم سماوى. أما عن سائر قصائده فإن ديوان "المبرقش" يشتمل على بعض القصائد التى تعد من أرق ما كتبه دى لا مير. وثمة ألحان فيها لا نسمعها أو لا نسمعها بوضوح فى "المنصتون" قد اكتسب الآن اسماً: إنه الموت. ونجد رغم ذلك أن آخر كلمة للشاعر هى صلاة يضرع فيها إلى الله أن يجعل هذه الوجوه المحبة والمحبوبة تدخل البهجة على رجال آخرين عندما يستحيل هو تراباً.

إلا أن الشاعر الذى خلفت الحرب فيه أجدر الآثار بالذكر هو بينيون. فقد هيا له عمله كحامل محفة للجرحى فى الجيوش الفرنسية أن يرى الحرب عن كثب كما رآها جيبسون. وما لبثت نار الشعر الغنائى التى بدت وكأنما خبت قليلاً فى قصائده القصصية أن عادت إلى الاشتعال أشد مما كانت فى أى وقت آخر. واكتسب صوته

نغمة أعمق وراح شعره يتفجر بأوزان أوسع نطاقاً وأشد جيشاناً. كان يكتب بنفس النغمة المتسامية دائماً عما رآه بعينه أثناء التدريب أو أثناء الخدمة: عن لندن وهي تتحدى مناطق زبلن وعن البنادق التي تملأ ستونهنج في الاستعراض وعن البنادق التي تزمجر في الجبهة الأمامية وعن الزارع الذي يلقي البذور وراء خطوط القتال وعن أراس وبيرز وعن الجرحى من الفرنسيين وعن الفتيان الذين يرتدون ثياب المستشفى الزرقاء. وما لبثت مقطوعة واحدة من صلاته الجنائزية "لمن سقطوا" أن نفذت إلى قلب الأمة.

لن يعرف الهرم طريقه إليهم مثلما يعرف طريقه إلينا نحن الذين بقينا
لن يذبلهم العمر ولن تدينهم السنون.
عندما تغيب الشمس وفي الصباح
سنظل نذكرهم.

كان كل شعراء الحرب الذين ذكرناهم بمعنى من المعاني شعراء رومانسيين وكانوا جميعاً باستثناء ويلفرد أوين ينظمون في أوزان تقليدية. على أننا نجد في عين الوقت بين الجيل الجديد بواذر الثورة على كل المعايير التي تحكم في الشعر الانجليزي منذ حركة الإحياء الرومانسي. ولم تكن هذه الثورة أدبية كلية أو حتى أدبية بصفة أساسية. فمن الممكن أن نصفها بأوسع المعاني بأنها ثورة على النزعة الإنسانية أو تلك النظرة الإنسانية إلى الحياة وهي النظرة التي حلت محل المفهوم اللاهوتي الذي كان شائعاً في العصور الوسطى. أمن زعماء هذه الثورة بأن أوروبا الغربية قد تنكبت الطريق السوي في عصر النهضة الذي جعل من الإنسان - لا الله - مقياس كل شيء وأمنوا بأن الإنسان أوغل في الضلال نهائياً وعلى نحو مهلك خلال الثورة الفرنسية حين ألقى روسو بآخر هلب يربط البشر بعقيدتهم القديمة: وهي على وجه التحديد الإيمان بالخطيئة الأصلية.

لم يكن بين العلمانيين من صاغ هجومه على النزعة الإنسانية بمثل الحدة اللاذعة التي صاغ بها توماس إرنست هيوم (١٨٨٣-١٩١٧) هجومه. لقد أعلن روسو أن الإنسان خير بفطرته وقابل للكمال إذا بذل من المجهود ما يكفي لذلك. أما هيوم فقد أعلن - على العكس - أن الإنسان بفطرته مخلوق فقير محدود لا خلاص له إلا بنعمة الله. كان هيوم - كما قلنا - علمانياً ولكن علماء اللاهوت المحترمين من الكاثوليك والبروتستانت على السواء كانوا يتحركون في نفس الاتجاه. وكان دكاترة الكنيسة الرومانية بعد قتلهم للنزعة العصرية يدعمون فلسفتهم الباقية على الزمان بدراسة

القديس توما الاكوينى دراسة طازجة على حين نجد أنه بين صفوف النحل البروتستانتية المتطرفة كانت هذه التوماوية الجديدة - كما يسمونها - تجد مقابلاً لها فى حركة يمكن لنا أن نسميها بالكالفنية الجديدة التى تعيد تأكيد المبادئ الأساسية التى كان آباء الإصلاح الدينى يعتنقونها. وأقر علماء اللاهوت هيوم على رأيه الذاهب إلى أنه لا خلاص للإنسان إلا بنعمة الله وزاوا على ذلك أنه لا طمأنينة للإنسان إلا بالدين المنظم ذى المؤسسات. ولا ريب فى أن الحرب قد عجلت بهذه الثورة إذ غدا فى مستطاع علمائها أن يشيروا إلى حالة أوربا ويقولوا: "انظروا إلام سارت بنا النزعة الإنسانية!".

كانت الرومانسية وليدة النزعة الإنسانية ومن ثم فقد كان الهجوم على إحداها يعنى الهجوم على الأخرى. وما لبثت نظرية وردزورث التى سادت الشعر الانجليزى أكثر من قرن أن هوجمت فى معقلها. لقد عرف وردزورث الشعر بأنه "الفيضان التلقائى للانفعالات القوية" ولكن الثوار قالوا: كلا. إنما الشعر فن وليس إغراقاً للأرض بالعواطف. وما لبث هيوم أن رفض الشعراء الرومانسيين حتى أفضلهم على أساس أنهم "يتسمون بالرخاوة" ولا يكفون عن التأوه أو العويل على أى شىء. يبحثون دائماً عن اللامحدود ويلفون الحقيقة فى أقنعة نصف دينية من "العاطفة الكونية". أما شعر المستقبل فينبغى أن يكون مبتهجاً جافاً سوفسطائياً مفرط الدقة فى اختياره للكلمات مادام الشعر (كما قال هيوم): فسيفساء من الكلمات لا أكثر ولا أقل.

لم تثمر هذه الأفكار ثمارها الكاملة إلا بعد الحرب غير أن الحركة المتحالفة التى تعرف باسم أصحاب المذهب الصورة تنتمى إلى هذا الفصل لأنها جرت فى ذلك المجرى فى هذا البلد على الأقل قبل أن تنتهى الحرب. ويدين أصحاب المذهب الصورة باسمهم - فيما نعتقد - إلى إزرا باوند وإن كنا سنعفى أنفسنا من الحديث عن هذا الشخص الذى لم يكن فيما نعلم مواطناً بريطانياً. والحق أن مذهب الصورة - كعقيدة شعرية - قد قام على ملاحظة عابرة لإدجار آلان بو مأخوذة بدورها من ملاحظة عابرة لكولردج. ولكن كولردج فى حقيقة الأمر لم يقل شيئاً أكثر من أن كل الأجزاء فى قصيدة طويلة كالإلياذة لا يمكن أن تكون جميعاً على نفس الدرجة العالية من حدة الانفعال وهى النظرية التى انتهى منها بو إلى أن القصيدة الطويلة ما هى إلا تناقض فى الحدود وأن ما ندعوه قصيدة طويلة ليس فى حقيقة الأمر سوى سلسلة من القصائد القصيرة يربط بينها قطع من النثر. ولم يكن برنامج مذهب الصورة - حتى حد معين - يخرج عن هذه القاعدة فقد كان إصراره على الدقة والإحكام والوضوح يستهدف وجه الخير ولكن

حصره الشعر فى نطاق الصورة أدى به إلى أن يتهم بأنه ينحت الشعر من نوى الكرن. وكان المذهب حركة أمريكية أكثر مما كان حركة انجليزية رغم تأييد هيوم لها وكتابه بضع قصائد تصويرية هو نفسه مثلما فعل (وهذا أدعى للدهشة) د. هـ. لورنس ولكن أهم كتابه فى هذا البلد كانوا د. د. (هيلدا بوليتل) وزوجها ريتشارد ألدنجتون وف. س. فلينت. ومن بين هؤلاء الشعراء نجد أن د. د. وحدها هى التى ظلت على إيمانها بالمذهب فترة طويلة من الزمن. كان الاغريق هم أمثلها المحتذاة كما كانت خير جواهرها المنقوشة اغريقية الطابع فى وضوح خطوطها.

ثمة ظاهرتان أخريان يلاحظهما المرء فى سنوات الحرب هذه رغم أنهما كانتا مبشرتين أكثر منهما محققتين لأى انتصار فعلى. فقد شهد عام ١٩١٦ ظهور أول مجلد من "عجلات" وهى واحدة من هذه المنتخبات الشعرية الجماعية التى يشك المرء فى أن صدورها كان بركة للشعر الانجليزى فى يومنا هذا. كانت "عجلات" تمثل شعر اليسار وتضاد "الشعر الجورجى" الأرثوذكسى لما رش. وكانت روحها المحركة هى المس إديث ستويل. أما الظاهرة الأخرى فكانت نشر قصيدة "أغنية حب ج. ألفرد بروفروك" فى عام ١٩١٧ لمؤلفها توماس ستيرنز إليوت المولود فى عام ١٨٨٨ وعلى الرغم من أن إليوت ولد فى ميسورى فقد كان سليل أسرة من أسر نيو انجلند العريقة وقد تلقى تعليمه فى أوكسفورد وباريس حيث وقع تحت تأثير الشعراء الفرنسيين الرمزيين قبل أن يستقر فى إنجلترا. وما لبث أن حصل فيما بعد على الجنسية البريطانية. وقصيدة "أغنية حب ج. ألفرد بروفروك" هى مخالطة النفس المتخبطة لعاشق عقيم فى منتصف العمر ينتمى إلى الطبقة الوسطى. وقد كان صدورها عن التداعى الحر والبساطة المدروسة لعبارتها وأوزانها غير المحلقة عن عمد خصائص مبشرة بالخير للشعر الانجليزى رغم أن مغزاها الكامل لم يتضح حتى ظهور "الأرض الخراب" فى عام ١٩٢٢.

همنجواي

تقديم

من فينا يجهله، هذا الروائي الأمريكي الذي طبقت شهرته الآفاق، وغدا - بشجاعته الفيزيقية كما بكتابات - شبه أسطورة في حياته؟ لنقل - رغم ذلك - إن إرنست ميلر همنجواي (٢١ يوليو ١٨٩٨ - ٢ يوليو ١٩٦١) ولد في أوك بارك بولاية إلينوى. كان أبوه طبيباً شديداً الشغف بالرياضة مما ساعد الابن على أن يشغف بالقنص وصيد السمك. تلقى دراسته في مدارس خاصة، وفي فرنسا، ثم بدأ يعمل وهو في سن السادسة عشرة. كان أبوه يريد له أن يدرس الطب، ولكنه اشتغل مخبراً صحفياً. ثم اشتغل فيما بعد مع الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الأولى حيث جرح جرحاً بليغاً. روايته "وداعاً للسلاح" ١٩٢٩، القائمة على هذه الخبرات، من أحسن الكتب المكتوبة عن الحرب. في ١٩٢١ استقر في باريس حيث تعرف على إزرا باوند وجرتروود ستاين. في ١٩٢٦ نشر رواية ناجحة هي "الشمس أيضاً تشرق" كما نشر "سيول الربيع" وهي محاكاة مسلية لبعض أعمال الروائي الأمريكي شيروود أندرسن. عاد في العام التالي إلى الولايات المتحدة فاستقر أولاً في فلوريدا، ثم استقر في كوبا. كتاباه "موت في الأصيل" ١٩٢٢ و"تلال افريقيا الخضراء" ١٩٣٥ عبارة عن مقالات في سيكولوجية القسوة والموت كما يتبديان في مصارعة الثيران وصيد الحيوانات. في ١٩٣٦ ذهب إلى اسبانيا مراسلاً خاصاً ينقل أنباء الحرب الأهلية، ومنها استمد مادة روايته المشهورة "لن تدق الأجراس" ١٩٤٠، مقتبساً عنوانها من الشاعر الانجليزي الميتافيزيقي جون دن، كما استمد من تلك الحرب مادة مسرحيته "الطابور الخامس" ١٩٣٨، تشمل مجاميع قصصه القصير: رجال بلا نساء ١٩٢٧، الرابع لا يأخذ شيئاً ١٩٣٣، أول تسعة وأربعين ١٩٣٨، من رواياته الأخيرة: عبر النهر وبين الأشجار ١٩٥٠، في ١٩٥٤ نال جائزة نوبل للآداب وذلك لما أبداه من فن قصصي يمثّل في قصة "العجوز والبحر" ١٩٥٢ التي كانت قد نالت، قبل ذلك، جائزة بولتزر. تزوج أربع مرات (أتراه قد عدل؟).

كاتب المقالة - جون وين (ولد فى ١٩٢٥) - شاعر وناقد انجليزى تلقى دراسته فى جامعة أكسفورد، وغدا - فيما بعد - أستاذاً للشعر بها (١٩٧٣-١٩٧٨). له عدد من الروايات والقصص القصير، وترجمة لحياة الدكتور صمويل جونسون.

همنجواى

إذا كانت كلمة "كلاسى" لا زال لها أى معنى غير أن تكون مجرد مقابل لكلمة "رومانسى" ففى مقدورنا أن نقول إن إرنست همنجواى كان كاتباً كلاسياً، لقد كان دقيقاً واضحاً مقتصدًا، اختزل الحياة إلى ما عده ضرورياً، ثم عمل فى حرص وتركيز عظيمين على تجسيد هذه الضروريات فى شكل خيالى. ولم يكن لديه لا ولع الرومانسى بالغريب ولا ولع كاتب قصص المغامرات بالحدث فى حد ذاته. وإن شكله المميز لهو الخرافة البطولية. ولو أن هوميروس (بفرض أن واحداً فقط يحمل هذا الاسم إن وجد) استطاع العودة إلى الأرض وقراءة الأدب الحديث لما وجد فيه إلا أقل القليل الذى يلائمه إلى أن يقع على همنجواى. ففى "وداعاً للسلاح" وفى "خمسون ألف دولار" وفى "الذى لا يقهر" وفى "العجوز والبحر" يستطيع هوميروس أن يجد نفسه مرة أخرى فى عالمه الخاص من البسائط البطولية التى ليست بسيطة، ومن الحدث الذى لا تأمل فيه وهو على ذلك حدث ذهنى أكثر منه جسمانياً. وإذا استثنينا ماكولى فلن نجد فى العالم الذى يتكلم الانجليزية كاتباً حوكى على نطاق أوسع من ذاك الذى حوكى عليه همنجواى. بل إن بيرون ذاته لم يحاك بمثل هذه الكثرة، ولا طوال هذا الزمن. ففى أى وقت تختاره منذ العشرينيات الأخيرة ظهرت قبيلة ضخمة من الذين يتمنون أن يكونوا همنجوايات، وممن أخذوا من أستاذهم القليل الذى استطاعوا استخدامه، وتركوا الكثير الذى لم يقدروا عليه. لقد تخيلوا أن كل ما يحتاجه المرء ليصبح همنجواياً هو أن يكتب عن العنف مستخدماً جملًا قصيرة، ورغم ذلك فمن الواضح للقارئ المتمعن أن الصيد والقتال لا تأتى عنده إلا فى المرتبة الثانية. لقد تجسدت رؤياه للحياة فى خرافات النشاط الجسدى والعالم الخارجى، ولكن لا ريب فى أن أرض المعركة الحقيقية عند همنجواى - مثله فى ذلك مثل كل كاتب حساس - هى داخل النفوس. إن جنود همنجواى وصياديه وملاكبيه ومصارعى ثيرانه كلهم رجال عليهم أن يواجهوا وقت امتحانهم الشخصى وحدهم مستمدين القوة - إذا كانوا حسنى الحظ إلى حد أن يكونوا قوى - من مصادر وجودهم الباطنى.

وهكذا يفعل كل إنسان. إن نفس القوانين التى تنطبق على هؤلاء الرجال العاملين لتتنطبق بالمثل على القسس، أو موظفى البنوك الكتابيين، وهذا هو بالضبط ما

يضيف عليه العالمية والعظمة. فنحن لا نجد في إنتاجه قط أن الذين لا يقتلون الحيوانات المتوحشة، أو يخاطرون بحياتهم في حلبات مصارعة الثيران، أقل واقعية ودلالة ممن يفعلون ذلك. والأمر، ببساطة، أن رؤياه الخيالية كانت قادرة على أن تنكسر خلال هذه الحكايات عن الجسارة والخوف والجوع والعرق والوحدة والموت. وهمنجواي كاتب بدني إلى أقصى الحدود، فـ "المعادل الموضوعي" في عبارة إليوت الشهيرة هو دائماً، بالنسبة له، شيء مجسم، هو الذي يرى ويلمس ويخبر.

وقد عبر عن هذا مستخدماً أموراً خارجية مباشرة كبتر ذراع أحد أبطاله، أو جعله عنيئاً، أو امتحانه بمرض القلب. ولكن هذا لا يعني أنه كان يسمو بما هو خارجي على اللباب الداخلي. إن أبطال همنجواي إنما يجرحون لأن نظرتهم للحياة تشاؤمية مأسوية رواقية. وإن ما يثير اهتمامه هو القتال الخاسر، أو القتال الذي يستمر تحت وطأة ظروف قاسية. إنه ينظر إلى الحياة على أنها في جوهرها معركة خاسرة، ولكن بدلاً من أن يستنتج من هذا أن أي شيء لا قيمة له، نراه يتخذ اتجاهاً هو في الواقع الاتجاه الطبيعي بين كبار كتاب المأساة. إن الهزيمة تعد نصراً إذا ما واجهها المرء بشجاعة، واحتملها دون أن يفقد احترامه لذاته. فلئن استطاع إنسان التوغل إلى أعماق منابعه، ووجد فيها شيئاً طيباً، ففي إمكانه حينذاك أن يمضي في طريقه ويموت، لأنه قد أنجز أهم واجب له في الحياة. ومن معالم إنتاج همنجواي التي أخفق مقلدوه في امتلاكها تعاطفه العميق. فقد كان يتعاطف - من قلب كبير - مع الذين يحملون أحمالاً متعذرة الاحتمال، أو الذين تعثر بهم الحظ. ويرى المرء هذا في أبسط مستوياته في معالجته للفقر. لقد قضى شطراً كبيراً من حياته في أقطار يشتد بقرائها الفقر، كما كان الشأن في الولايات المتحدة التي قضى فيها أغلب حياته. وتزخر كتبه بصور البسطاء ذوي الكرامة الذين يواجهون - دون ما شكوى - حياة من المشاق التي لا تنتهي. وفي هذه الصور السريعة أمكن لاحترامه لمن يكسبون عيشهم بأبدانهم أن يمتزج بإحساسه بالرواقية المأسوية.

وهذه الرؤيا المأسوية الشاملة المتعاطفة هي التي تنأى بهمنجواي - بشكل قاطع - عن كتاب الحوادث الذين قلدوا أسلوبه تقليداً ممسوخاً. ولكن ثمة شيئاً آخر يميزه عنهم بالمثل على المستوى الفني. لقد كان همنجواي واحداً من أولئك الكتاب الذين يعنون باللغة. وقد كان متأنقاً تأتقاً شديداً في كلماته وأوزانه، يكن ازديراً لانعدام الدقة، ويمتاز بإخلاص فلوبيير. ورغم كثرة مقلديه، لم يكن هناك في الحقيقة "مدرسة همنجوايية" لأن ما وضعه لنفسه من معايير كان من الصعوبة بمكان.

ونجد أن همنجواى - فى هذا الصدد - ينتمى إلى الشعراء. فلقد تعلم منهم كيف يكتب. وقد بدأ تدريبيه فى مكتب صحفى، ولكنه أتمه خلال أيامه بباريس عندما اختلط بجماعة الكتاب التجريبيين المتغربين الذين يرأسهم إزرا باوند.

"لا شىء يمكن أن يتمتع كثيراً من الناس، ولا أن يتمتع مدة طويلة من الزمن، سوى تمثيل الطبيعة العامة تمثيلاً دقيقاً: إن هذه الملاحظة التى أدلى بها دكتور جونسون تجميل الموقف الكلاسى فى جملة واحدة. وأغلب الأدب الحديث "رومانسى" من ناحية أنه يرتاد إمكانات التطرف. إنه يتتبع فى تطلع الجنون والتطرف والعزلة والتناقض. وعندما لا يغدو رومانسياً يغدو تجميعى النزعة، ويوجه اهتمامه إلى القضايا الاجتماعية التى تقابل البشر جميعاً. مثال ذلك يونسكو وجينيه من ناحية، وأرثر ميلر وت. ب. سبنو من ناحية أخرى.

وقد كان اتجاه همنجواى استثنائياً فى هذا الصدد، لأن الفن الكلاسى فى أيامنا هذه أمر مستثنى. لقد عالج البشر كأفراد، دون أن يغفل العالم الجماعى الذى ينتمون إليه، وإنما باعتبارهم أمراً بين وحدة الأفراد القاطعة فى ذلك العالم. ولقد وضعهم فى مواقف بالغة الأهمية. وأبرزهم إذ يتصرفون تحت ذلك الضغط مثلاً يتصرف البشر، أو عمال المصانع، أو المجنومون، أو رجال الفكر البوهيميون. وقد كان يهدف من ذلك إلى النفاذ إلى ما تحت السطح وتمثيل الحقيقة الكاملة كيما يخبر ما كان جونسون يفكر فيه عندما تحدث عن "تمثيل الطبيعة العامة تمثيلاً دقيقاً". وإنى لأسلم بأن همنجواى قد نجح، ولذلك تمتع كتبه الكثيرون. ومن المؤكد أنها ستظل تمتع القراء طويلاً.

ضروب النقد

تقديم

هذا فصل للناقد الأمريكي جويل إلياس سبينجارن صاحب كتاب "النقد الجديد" ومن المتأثرين بالناقد الإيطالي وفيلسوف الجمال بندتوكروتشى. ويتجلى هذا التأثير فى قول سبينجارن (لا يرد أدناه):

"لئن كانت نظرية التعبير والنظرة إلى الأدب باعتباره فن القول قد ظلتا ملتقى النقد قرناً من الزمان أو يزيد فالحق أن الكثير من السخافات والأنظمة المعقدة وألوان الخلط قد أقحمت على هذه النظرية الجذرية إقحاماً، والحق أيضاً أن اتضاح مغزاها كاملاً فى أذهان النقاد قد اقتضى منهم زمناً طويلاً. وإن قبول هذه النظرية مجردة ليعنى إنذار هذا الخلط وهاتيك التعقيدات بالخراب. ولم يكن ثمة ناقد يملك من الذكاء والحماس ما يؤهله لاستكشاف هذه الحقيقة واستشفاف عواقبها المحتومة وتوطيد أقدامه فى العالم الناطق بالانجليزية مثلما كان المفكر والناقد الإيطالي بندتوكروتشى. وإذا كنت قديماً قد انضويت تحت لوائه فهأنذا أعود إليه مرة أخرى فيما أعتزم أن أقوله. لقد انتهى بندتوكروتشى بالضرورة إلى أن الفن ليس تعبيراً، وإنما كل تعبير فن. ولئن كان الوقت والمنطق لا يسمحان لنا بمناقشة كل ما لنظريته هذه وما عليها فالحق أنها لو كانت لقيت قبولاً من النقد لتظهر حقل النقد من أشجاره الميتة وأعشابه الضارة. وإذا كان النقاد المحدثون قد ارتضوا جانباً منها بشيء من الخلط، فلست أرمى هنا إلا إلى إلقاء الضوء على هاتيك الأشجار الميتة والأعشاب الضارة، وإلى أن نرى: إلام انتهى بنا التفكير النقدي وخبرة قرن من الزمان؟ وأي عناصر النقد العتيق، والتاريخ الأدبي القديم، قد بدأت تختفى من نقدنا الجديد؟".

ضروب النقد

فى أواخر القرن الماضى عادت فرنسا مرة أخرى لتتبوأ مركز الصدارة فى ذلك المسرح الذى كان نظارته هم ورثة الحضارة الأوربية وعاد العالم يقنع بالإصغاء إليها

تاركاً إياها تتكلم وتمثل. والحق أن فرنسا قد تميزت بالذكاء فيما كانت تقوله وانصب شطر من ذكائها على محاولتها الإجابة عن هذا السؤال: ترى ما وظيفة النقد؟ ولست أرمى هنا إلى أن أصف لكم مدى الرشد والحماس الذى زواج به النقاد الرسميون لـ "مجلة العالمين" بين تبريرات الآلهة القدامى وأسلحة العلم الحديث ولا أنا أرمى إلى أن أصف لكم مدى السحر والحصافة والجمال والاتساق الذى دافع به جيل ليومتر وأنا تول فرانس - ولا حاجة بنا لذكر سواهما - عن مسرحيتهما الحرة من القيود التى أسميها مسرحية العقول الذواقة. لست أرمى إلى أن أصف لكم شيئاً من ذلك كله فأنتم تعرفونه سلفاً وتعرفون أيضاً أن شيئاً من الشرار الذى تطاير من سندان مناقشتهم قد استوى نجومياً زاهرة فى سماء الفكر. وأبرز الأمثلة على ذلك المكانة التى بلغها قول أنا تول فرانس إن الناقد ليس مقوماً يتوخى العدالة فى أحكامه وإنما هو روح مرهفة الحس تصف لنا "مغامراتها بين روائع الفن".

ومثل هذا القول يجلو لنا أن وظيفة النقد عند الناقد التائرى إنما تكمن فى انفعال المرء بالعمل الفنى وتعبيره عن هذه الانفعالات. ولقد يجل لك الناقد التائرى اتجاهه فى مثل هذه العبارة: "هاك قصيدة جميلة ولتكن مثلاً بروميثيوس طليقاً لشيلي. إن مغزاها عندي يكمن فى أنها تطربنى، وطربى بها هو فى حد ذاته حكم عليها، وماذا يسعنى أن أفعل خيراً من هذا؟ إن قصارى ما يسعنى أداؤه هو أن أصف لك الانطباعات والانفعالات التى خلفتها القصيدة فى. ولئن وجد غيرى فى هذه القصيدة ذاتها انطباعات أخرى فهو حر فى أن يعبر عن انطباعاته تعبيراً مختلفاً عن تعبيرى. وما دام المرء حساساً إزاء انطباعاته وقادراً على التعبير عن ذاته تعبيراً واضحاً فهو قادر على أن يخلق عملاً فنياً جديداً يحل محل العمل الفنى الأول الذى أثار فينا الانفعال الأصلى. هذا فن النقد وهذا آخر مداه".

ولن تداخلنا الغيرة من هذه الروح المرهفة الإحساس ولن نحسدها على سرورها بانفعالاتها أو نغبطها على المحصول الذى أثمرته هذه الانفعالات. بيد أن الناقد التائرى لن يفض الطرف عنا إذا ما قلنا له إن اهتمامنا فى هذه الحالة قد تحول من العمل الفنى إلى انطباعاته الشخصية وهبنا قلنا له: "إنما نريد أن نقرأ بروميثيوس طليقاً لا أن نقرأ كلامك أنت ولستنا نرى فى وصفك لحالتك الصحية معواناً لنا على فهم القصيدة والاستمتاع بها. ألا ترى أنك فى نقدك تخرج دائماً عن نطاق العمل الفنى وتركز الاهتمام على ذاتك وانطباعاتك؟"

"ولن يشق على الناقد التائرى الإجابة عن هذا السؤال فهو خليق أن يجيبك قائلاً: "ما تقوله حق لا مرأى فيه. فأنا أجنح فى نقدي إلى الابتعاد شيئاً فشيئاً عن

العمل الفني وإلقاء الضوء على ذاتي ولكن ما عداى من ضروب النقد يفعل ذات الشيء ويخرج من نطاق العمل الفني ليحل محله شيئاً آخر. ولئن كنت أحل نفسي محل بروميثوس طليقاً فأى ضروب النقد يمكنه أن يتناولها خيراً مما فعلت؟ إن الناقد التاريخي خليق أن ينتزعنا منها لندرس معه بيئتها وعصرها وجنسها والمدرسة الشعرية التي ينتمى إليها شللى وهو خليق أيضاً أن يدعونا إلى قراءة تاريخ الثورة الفرنسية وكتاب العدالة السياسية لجودوين وبروميثوس مغلولاً لإسخولوس وكتاب كالدرون المسمى *Magico Prodigioso* والناقد السيكلوجي خليق أن ينتزعنا من القصيدة لندرس معه شيللى الإنسان. والناقد الدوجماتيقي خليق أن يتشبت بقواعده ومعاييره فلا يمكنه والأمر كذلك أن يدرس العمل الفني خيراً مما فعلت، وهو خليق أن يحيلنا إلى المؤلفين المسرحيين الإغريق وإلى شكسبير وإلى كتاب فن الشعر لأرسطو. ومن يدري؟ فلربما أحالنا أيضاً إلى كتاب أصل الأنواع لدارون! وغاية الناقد الدوجماتيقي من ذلك كله أن يجعلنا نلمس مدى إخفاق شللى فى إضفاء الواقعية المسرحية على قصيدته ومدى إخفاقه فى انتهاج قواعد الفن الشعرى. وهكذا ينقلنا الناقد الدوجماتيقي إلى أعمال فنية أخرى وينتزعنا من القصيدة الأصلية. والناقد الجمالى خليق أن يوغل فى الابتعاد عنها أكثر فأكثر وأن يشركنا معه فى تأملاته حول الفن والجمال. وما دامت كل ضروب النقد تجرى على هذا المنوال فلنكن صادقين مع أنفسنا ولنذكر أنها جميعاً تحول اهتمامنا من العمل الفني إلى شيء آخر. ولئن كان سوى من النقاد يعطيك تاريخاً أو سياسة أو سيرة أو أقوالاً لودعية أو آراء عما وراء الطبيعة فانى أحاول على أقل تقدير أن أعيش فى حلم الشاعر مرة أخرى وأخلق عملاً فنياً يحل محل عمله الأصلى والفن خدن للفن".

ومن العبث أن نفصل فى إيراد الردود التى أجابت بها المدارس النقدية الأخرى عن هذه الأقوال التأثرية. وحسبنا هنا الإشارة إلى أن السلاحين الأساسيين اللذين استخدمهما خصوم هذه البدعة التأثرية الجديدة كانا اللودعية الأدبية والعلم المتطور وهما سلاحان يشق استخدامهما لأن اللودعية صعبة المنال والعلم سلاح قد يمسى عقيماً فى حقل التفكير الجمالى. وعلى الرغم من مناعة موقف التأثيريين فى بعض الأحيان فقد وجد خصومهم ثغرتين فى صفوفهم. أما الثغرة الأولى فهى زعم التأثيرين أن الذوق قد يصلح أن يكون بديلاً عن الدراسة وأن الدراسة قد تصلح أن تكون بديلاً عن الذوق. فقد أثبت خصومهم أن كلا الأمرين حيوى فى عملية النقد. وأما الثغرة الثانية فهى تغافل التأثيريين عن أن نسبية الذوق بين الأفراد قد تؤثر فى عدالة تقويمنا

للأعمال الفنية. وهكذا زلت قدم النقد التأثري وإن كانت زلته أخف وطأة من زلة المدرسة المعادية له وهي المدرسة الدوجماطيقية التي تقوم الأعمال الأدبية طبق قواعد مسبقة. والحق أن كلا المدرستين قد ظللتا ناقصتين لم توفيا على غايتهما.

على أن هذه المجادلات لا تعنيني هنا والذي أود الإشارة إليه هو أن النقد الدوجماطيقى والنقد الموضوعي لم يأتيا بجديد حين شنا الحرب على النقد التأثري في ذلك العقد من الزمن. فالمعركة قديمة العهد ترجع أصولها إلى معركة النقاد حول موضوعات الشعر إن لم تكن ترجع إلى معركتهم حول حساسية الشعراء. وهكذا نرى أن نقطة الانطلاق في أدبنا الحديث تجابه ذات الشكوك والمعارك التي جابهها الأقدمون. من ذلك أن الإيطاليين قد صاغوا في القرن السادس عشر تلك القوانين الاتباعية التي فرضت نفسها على أوروبا قرنين من الزمن والتي حاول برونتييه في جيلنا هذا أن يسترها تحت زخارف العلم الطبيعي. لقد بعث الإيطاليون الوحدات المسرحية الثلاث وما يجرى مجراها ولكن بينما كان قائلهم سكاليجر يقول "إنما أرسطو امبراطورنا والحاكم المطلق على كل فنوننا الجميلة" كان ناقد إيطالي آخر هو بترو أرتينو يصر على أن القاعدة الوحيدة التي تتحكم في العمل الفني هي أهواء العبقرية وأن المعيار النقدي الوحيد هو الذوق الفردي.

ولا يلبث الإيطاليون أن يسلموا المشعل إلى الفرنسيين في القرن السابع عشر ومن ذلك الحين والمعارك الأدبية بين الاتباعيين والابتداعيين دائبة على عرقله التطور النقدي في فرنسا. لقد تصدى بوالو ممثل الاتباعية لسانت افرموند ممثل الابتداعية ولا غرابة في هذا التناقض فهو متأصل في الشعب الفرنسي لا يفتأ ينعكس على طبيعته الناقدة. واستمع إلى هذا القول: "ما تحدثت بهذه الصراحة عن فرجيل الشاعر النبيل لأقوض مكانته أو أنال من سمعته فالحق أن العالم لن ينقطع عن التأمل فيما خلفته فيه أشعاره الجميلة من آثار. والحق اني حين أنقده لا أقوم شيئاً وإنما أعبر عما في خاطري وأصور الانفعالات التي خلفها في ذهني وفؤادي". فستدرك على الفور أن قائل هذه الكلمات هو ليومتر نفسه وستدرك عندما تقرأ له قوله: "أنا لا أقوم شيئاً وإنما أعبر عما في خاطري" أنه لم يكن من اللائق به أن يقول مثل هذا الكلام. وصدور مثل هذا القول عن ليومتر يعنى أمراً واحداً وهو أن النقد في رأى الكثير من النقاد وفي عصر بوالو ذاته لم يكن أكثر من "مغامرة بين روائع الفن".

وأنت ترى من ذلك أنه لا جديد في المعركة فالصراع بين التأثرية (أو التذوق) والدوجماطيقية (أو التقنين) قد ظل مستمراً على اختلاف الأعصر وقد دأبت كل من

المدرستين على الأخذ بتلابيب غريمتها ولا غرو فالتأثرية والدوجماتيقية جنسا النقد والقول إنهما يزدهران معاً في كل عصر لا يكاد يختلف عن القول إن كل عصر يحوى نقداً مذكراً وآخر أنثوياً، فالنقد المذكر هو النقد الدوجماتيقى الذى يفرض معايير على الأدب والنقد الأنثوى هو النقد التأثرى الذى يستجيب لإغراء الفن فى نوع من النشوة. وإذا كانت النغمة المذكرة هى التى سادت النقد فى عهد بوالو ومنحته سماته فلا ريب فى أن النغمة الأنثوية هى التى تسود عصرنا اللهم إلا داخل أسوار الجامعات. والنزعتان تسيران جنباً إلى جنب ولا تكاد إحداهما تقعد عن مداها حتى تخف العناية الإلهية إلى إنقاذها، وهكذا لا تفتأ المدرسة الدوجماتيقية تصوغ قواعدها فى معايير جائزة ملؤها الاصطلاحات، ولا تفتأ المدرسة التأثرية تضلل الأنواق فى تيه من المشاعر المتقلبة.

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نجد أساساً تلتقى عليه هاتان المدرستان ولا تكاد تقاسمهما إياه أية مدرسة من المدارس النقدية المتباينة التى ظهرت طوال الأعصر الباكورة. لقد خال الإغريق الأدب محاكاة مسببة يصوغ بها المرء عناصر الحياة صياغة جديدة، وفاتهم أنه تعبير راسخ الجذور قوامه الخلق، وخال أرسطو الشعر ثمرة غريزة المحاكاة فى الإنسان وذكر أن الفرق بين الشعر وبين التاريخ والعلم هو أن الشعر إنما يتحرى تصوير ما كان محتمل الوقوع أو ممكن الحدوث على حين أن التاريخ والعلم إنما يتحريان تصوير ما قد وقع فعلاً. وخال الرومان الأدب - حتى الفكاهى منه - فناً نبيلاً غايته إرشاد الإنسان إلى المثل العليا فى الحياة، واعتنق اتباعيو القرنين السادس عشر والسابع عشر لباب هذه الفكرة وعدوا الأدب ضرباً من التدريبات وثمره من ثمار العقل، شأنه فى ذلك شأن التاريخ والعلم وصنعة يتعلمذ فيها الأديب على آثار السلف ويوجه ناصيتها تفسير تقاليد الفنين الرومانى والإغريقى لطبيعة الإنسان. وقد زاد القرن الثامن عشر عملية النقد تشابكاً وحمل إليها معايير غامضة لتقويم الفن الروائى (كالخيال والعاطفة والتذوق) دون أن تتخلص هذه المعايير تماماً من إسهار الماثورات القديمة.

حتى إذا كانت الحركة الابتداعية ظهرت الفكرة الجديدة التى التقت عندها كل مدارس النقد فى القرن التاسع عشر فقد أعلنت مدام دى ستال فى مطلع ذلك القرن أن الأدب تعبير عن المجتمع وهى حقيقة ناقصة إذا أردنا بكلمة المجتمع هنا تلك الدائرة الضيقة التى تكتنف حياة الشاعر الشخصية لا ذلك المجتمع الذى يعادل روحه الإنسانية. وأعلن فيكتور كوزان عقيدة الابتداعيين الجوهرية، وهى أن التعبير أسمى

أهداف الفن. وراح الناس يسيئون فهم معنى كلمة التعبير ويضيقون من مجالها شيئاً فشيئاً حتى غدت هذه الكلمة منبع النظريات النقدية الفرنسية الآلية التي تزعم أن "الفن للفن". وأوغل سانت بييف في الشوط إلى آخر مداه فقال إن الأدب تعبير عن الشخصية وهذه الحقيقة ناقصة هي الأخرى إذا أردنا بكلمة الشخصية هنا تلك المعالم الخارجية التي تحدد سلوك الفنان في حياته العملية لا شخصيته الفنية التي تبسط نفسها في عملها الفني. وفطن تين إلى فلسفة هيجل فتسنى له إحكام سبك الفكرة القائلة إن الأديب تعبير عن الجنس والعصر والبيئة. وأثرت غالبية النقاد التأثيرين اعتبار الفن تعبيراً جميلاً عن مشاعر الحياة المتقلبة وانطباعاتها الدقيقة. وهكذا التقى النقاد التأثيريون وأرباب النظريات على نظرية واحدة هي أن الأدب تعبير وسواء بعد ذلك أن يكون تعبيراً عن خبرات الأديب أو عواطفه أو مرئياته الخارجية أو إحساساته الباطنية أو شخصيته أو بيئته فهو تعبير على أى حال. وظلت نظرية التعبير هذه كامنة في كتابات الدوجمائيين والموضوعيين والتأثيريين حتى أيامنا هذه مهما تباينت بهم المعايير.

وظل النقد الفرنسي قائماً عليها قرناً من الزمان أو يزيد دون أن يحاول أحد فهم المضمون الجمالي الذي تنطوى عليه وغاية الأمر أنه قد ترددت في فرنسا بضعة أصداء غامضة من الفكر الألماني فقد كان الألمان منذ هيردر حتى هيجل أول العاملين على ضبط نظرية التعبير ضبطاً فلسفياً وإقامة خطة نقدية عليها. وقد انصبت قواهم الفكرية الفلسفية على دراسة هذا المفهوم الجوهري في الوقت الذي كان فيه سواهم من النقاد ينهلون من منبعه الثر دون أن يحاولوا تفهمه. ولعلكم تذكرون جميعاً تلك الفقرة الشهيرة التي يصف فيها كارليل تطور النقد الألماني آنذاك، يقول: "لقد اتخذ النقد في ألمانيا قالباً جديداً وقام على أسس مغايرة ورسم لنفسه أهدافاً سامية فقد كف النقاد الألمان عن دراسة خصائص الكلمة وتماتل المجاز ومطابقة الاحساس للواقع وتوافر الحقيقة المنطقية العامة في العمل الفني واكتشاف طبيعة الشاعر الذاتية وتحديدها كما تتمثل في شعره وسائر تلك الدراسات التي كانت فاشية بين نقادنا منذ قرابة نصف قرن والتي لا تزال فاشية بين خيرتهم في عصرنا الحاضر. لقد بدأ النقاد الألمان يتسائلون عن جوهر الشعر وحياته الخاصة ولم تعد مشكلتهم ماثلة في تحديد كنه الأدوات التي كان أديسون يستخدمها في تأليف عباراته وانتزاع تشبيهاته وإنما غدت مشكلتهم ماثلة في محاولة الإجابة عن مثل هذه الأسئلة: ما عسى أن تكون تلك الأدوات الأرقى فناً والأكثر غموضاً التي استخدمها شكسبير في مسرحياته وأضفى بها

الذاتية المتفردة على هملت وأريل؟ وأين تكمن تلك الذاتية؟ وكيف اكتسبت هاتان المسرحيتان هينتهما الراهنة وطابعهما المتفرد؟ ومن أين تنبعث تلك النار العلوية التي تضئ كيانهما كله؟ وأليست مسرحياته هذه واقعية قبل أن تكون ممكنة الوقوع؟ وإنهم ليجيبون أنفسهم قائلين: بلى هي أكثر من الواقع ذاته مادام جوهر الواقعية ماثلاً في تشبيهاتها الدقيقة. وإنهم ليتسألون أيضاً: وما هذا الاتحاد في المسرات بين شخصيه؟ وهل يمكننا لو تعمقنا في دراسته أن ندرك أن إنتاجه وحدة لا تقبل التجزئة وتحتم الضرورة توافق عناصرها؟ وهل يمكننا أن ندرك أيضاً أن كل مسرحية من مسرحياته تمثل عنصراً من عناصر تفكيره العام ومن ثم ينبع شكلها وامتدادها من نموها الداخلي؟ والنقاد الألمان حين ينقدون قصيدة شعرية لا يقتصرون على محاولة الإجابة عن هذين السؤالين: من مؤلف هذه القصيدة؟ وكيف يؤلف أشعاره؟ وإنما يحاولون الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما كنه القصيدة؟ وكيف صاغها الشاعر؟ ولماذا نعدّها قصيدة شعرية لا نظماً بليغاً؟ ولماذا نعدّها عملاً خلاقاً لا مجرد عاطفة مجسمة؟ وهكذا يتبين لنا أن نقدهم إنما يقف وسيطاً بين صاحب الإلهام ومتلقي الإلهام، بين صاحب الرسالة وأولئك الذين يطربون لرسالته دون أن يغوصوا إلى أغوارها البعيدة.

وتساورنى الخشية من انه على الرغم من أنه لم يظهر بين النقاد الألمان من أمكنه تطبيق هذا المنهج الجديد على الوجه الأكمل فقد كان الألمان هم رواد الفكرة الأول. وقد أدركوا أن الفن إنما يحقق وظيفته حينما يعبر عن نفسه بنفسه وفطنوا إلى أن النقد هو دراسة فن التعبير. وفي ذلك يقول جوته: "ثمة نقد هدام وآخر بناء أو خلاق. فالنقد الهدام هو ذلك النقد الذى يقوم الأدب ويتوقه بمعايير آلية، والنقد البناء هو ذلك النقد الذى يحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الذى كان الكاتب يريد التعبير عنه؟ وإلى أى مدى أفلح فى ذلك؟" ويكاد كارليل فى مقالته عن جوته يستخدم نفس كلمات هذا الأخير حين قال إن أول واجبات الناقد وأولاهها بالتقديم إنما تتمثل فى محاولته تفهم الهدف الأصلي الذى رمى إليه الشاعر والكيفية التى وضع بها ذلك الهدف نصب عينيه ومدى نجاحه فى بلوغه وطريقة استخدامه للأدوات التى بين يديه.

وقد عدت أمثال هذه القضايا الشغل الشاغل لمدارسنا النقدية الحديثة كلها وأمسست نجمها الهادى. ولا غرو فهى تمثل الشئ الذى جهد النقاد طويلاً فى الحصول عليه منذ كولردج حتى باتر، ومنذ سنت بيف حتى ليمتر. ولم يسعهم إدراكه، أجل لقد كان النقاد يتوقون إلى العثور على مثل هذا الشئ ويخدعون أنفسهم بانصرافهم عنه. وإذا كانت هذه النظرية الجديدة قد غدت المثل الأعلى لنقادنا فإنها لم تكن كذلك لا

بالنسبة لأرسطو ولا بالنسبة لخلفائه الذين كانوا يدينون الأعمال الفنية على زعم أنها تفتقر إلى المنطق أو أنها متعذرة الحدوث أو أنها تضر قارئها من الناحية الروحية أو أنها تناقض ذاتها أو أنها تخالف قواعد الفن. وقد بات من الواضح لنقادنا المحدثين أنهم حين يجدون أنفسهم إزاء الأعمال الفنية وجهاً لوجه فعليهم أن يتخذوا من الأسئلة الآتية نبراساً لهم: ما الذى أراد الشاعر أن يقوله؟ وكيف وجه عنايته إلى غايته؟ وما الذى جهد فى التعبير عنه؟ وما جوهر الروح التى تبعث الحياة فى إنتاجه؟ وما الانطباع الأساس الذى يخلفه عمله الفنى فى ذهن المتلقى؟ وما خير السبل التى تكفل لى إجادة التعبير عن انطباعاتى نحو عمله؟ وهل توخى الكاتب الإخلاص لقوانين فنه الخاص أم توخى الإخلاص للقوانين التى يضعها سواه؟ ولكن يبقى تحذير ينبغى أن نستبقيه فى أذهاننا إذ نسعى إلى الإجابة عن مثل هذه الأسئلة: إن هدف الشاعر ينبغى أن يتحقق فى لحظات الخلق الفنى طبق معايير فنه لا فى لحظات طموحه المبهم الذى يخالجه قبل الشروع فى عمله أو بعد الانتهاء منه. وما دام الهدف النهائى لكل فنان هو خلق عمل فنى فليكن أهم ما نهتم له ونحن فى مجال نقده أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: أترأه قد أفلح فى خلق عمل فنى أم لا؟

مطلع القرن العشرين

تقديم

كتاب "نقاد الأدب" لمؤلفه جورج واطسون (١٩٦٢)، الطبعة المنقحة، كتب بليكان (١٩٦٨) هو أول تاريخ للنقد الانجليزي بقلم دارس بريطاني منذ أصدر جورج سينتسبري كتابه الذي مضى عليه الآن أكثر من ثمانين سنة "تاريخ النقد الانجليزي" (١٩١١). والكتاب أيضاً على درجة عالية من الأصالة في منهجه. فالمؤلف - وهو محاضر في الأدب الانجليزي بجامعة كمبردج - ينظر إلى تطور النقد على أنه عملية ديناميكية غير مستوية ويفصل نفسه عما يسميه "المدرسة الأنيقة" في تاريخ النقد: ويعنى بها أولئك المؤرخين الذين يسلمون، نون تثبت، بوجود تطور مطرد للمذاهب النقدية. وبدلاً من ذلك يتتبع نموذجاً تتخلله اضطرابات مفاجئة. فالنقاد العظماء يرفضون تقبل الافتراضات النقدية التي عفى عليها الزمن، ويقطعون المجالات الأدبية الشائعة في عصرهم بأفكارهم الجديدة القوية.

وكتاب نقاد الأدب يشكل توضيحاً وتطويراً متصلين لهذه الفكرة. فهو يتناول النقد الوصفى الانجليزي منذ بداياته عند دريدن وفي كتابات الأوغسطين والدكتور صمويل جونسون والنقاد الرومانتيكيين وأرنولد وهنري جيمز جتي ت. س. إليوت والمشهد المعاصر. والمنهج الجديد الذي يصطنعه الكاتب في تناوله لهذا الوجه الهام من أوجه الدرس الأدبي يجعل الكتاب حافزاً لكل من الدارس المتخصص والقارئ العادي.

وقد ولد جورج واطسون في استراليا عام ١٩٢٧، ونال شهادته في الأدب الانجليزي من كلية ترنتي (الثالوث) بجامعة أكسفورد؛ ويشغل الآن زميلاً في كلية سانت جورج بجامعة كمبردج ومحاضراً بها. حاضر أيضاً في كلية الجامعة بسوانسي وجامعة نيويورك وجامعتي منيسوتا ووسكونسن. وفي ١٩٥٣ ساعد في إنشاء "جمعية الدولة اللاعبودية" بأكسفورد، وفي وضع كتاب الدولة اللاعبودية (١٩٥٧) وهو أول دراسة طويلة للبرالية البريطانية في فترة تقرب من ثلاثين سنة. وفي ١٩٥٦ زار بولندا ليدرس حاجات جامعاتها من الكتب الغربية، ومنح لقب زميل بمجلس أوربا في

ستراسبورج حيث عمل فى مصلحة الاستعلامات. وفى انتخاب ١٩٥٩ العام نافس تشلتنام، ونشر كتاب الدستور البريطانى وأوربا فى ذلك العام نفسه. حرر كتاب سيرة أدبية لكولردج (١٩٥٦) وببليوجرافيا كمبردج للأدب الانجليزى - الجزء الخامس (١٩٥٧) وببليوجرافيا كمبردج الوجيزة (١٩٥٨) وحول الشعر المسرحى ومقالات نقدية أخرى (فى جزعين، ١٩٦٢) وهى أول طبعة كاملة لأعمال دريدن النقدية.

يقول المؤلف فى تصدير كتابه:

"هذا الكتاب الذى هو تاريخ وجيز للنقد الوصفى فى انجلترا (وفىما بعد فى الولايات المتحدة)، منذ بداياته من حوالى ثلاثمائة عاماً خلت، محاولة لتوضيح المراحل التى مر بها فن تحليل الأعمال الأدبية الانجليزية منذ التجارب الباكورة للقرن السابع عشر حتى أساليب القرن العشرين. وفى مثل هذا المسح الجدلى الذى يحاول التعرف على الشخصيات الثورية، وشرح دلالة الثورات التى حققتها، اضطرت إلى إهمال قدر كبير من الأعمال ذات القيمة، كما انه يحتمل أن يلوح النقاد الكبار أنفسهم فى ضوء غير مألوف باعتبارهم رواداً لمنهج أو موقف قوى الأثر إزاء مشكلة الوصف. ما أنواع المسائل التى طرحها كبار النقاد الانجليز أثناء تحليلاتهم؟ وإلى أى مدى، وبأى أدوات، نجحوا فى الرد عليها؟ إن نقطة الثقل فى هذا التاريخ تكمن فى القضايا التى من هذا القبيل.

وقد بدأ جزء كبير من هذا الكتاب على شكل محاضرات فى تاريخ النقد أُلقيت بجامعة كمبردج أثناء عامى ١٩٥٩ و ١٩٦٠ ودينى الأساس إنما يرجع إلى مستمعى الذين كانوا هم أنفسهم نتاجاً للتطور الذى حاولت أن أصفه هنا. وقد شجعونى بما أبدوه من اهتمام نقدى بما قلته. وموضوعى هذا لم يُستكشف كثيراً ولكنى أمل - من أجلهم - أن أكون قد وجدت بعض الإجابات الصحيحة أو - إن لم يتسن لى ذلك - أن أكون على الأقل قد وضعت الأسئلة فى صيغة أدق من تلك التى استخدمها غيرى من مؤرخى النقد".

ويتكون الكتاب من عشرة فصول هى:

١. الأصول الأولى: أنواع النقد الثلاثة - الوصف: موضوعاته ولغاته.
٢. جون دريدن: الأسلاف - دريدن فى مرحلته الأولى - رايمر ودينيس - دريدن فى مرحلته الأخيرة.

- ٣ . الأوغسطينيون: بوب - أديسون - فيلدنج.
 - ٤ . صمويل جونسون.
 - ٥ . وردزورث وكولردج.
 - ٦ . لام وهازلت ودي كونسى.
 - ٧ . ماثيو أرنولد.
 - ٨ . هنرى جيمز.
 - ٩ . مطلع القرن العشرين: ت.س. إليوت - أ.أ. رتشاردز - وليم إيمبسون - ف.ر. ليفيز.
 - ١٠ . المشهد فى منتصف القرن: الأخلاقيون - النقاد الجدد - المؤرخون.
- وينتهى الكتاب ببليوجرافيا مختارة، وكشاف.

ولسوف أقتصر هنا على عرض ما يقوله المؤلف عن ثلاثة من نقاد العصر الحديث هم: أ.أ. رتشاردز، وليم إيمبسون، وف.ر. ليفيز، ثم المشهد النقدى فى منتصف هذا القرن كما يمثلته النقاد الأخلاقيون، ومدرسة "النقد الجديد"، والنقاد التاريخيون.

مطلع القرن العشرين

أ.أ. رتشاردز

إن أولى الأخطاء التى يمكن للمرء أن يقع فيها فى معرض الحديث عن نقد أ.أ. رتشاردز المولود عام ١٨٩٣ - ومن أشيعها أيضاً - الظن بأنه كان رائداً لمدرسة نقدية فى القرن العشرين إليوت أحد أعضائها، والتواريخ وحدها تكذب هذه الفكرة: فالإليوت أكبر الرجلين سنّاً بخمسة أعوام، وأول أعماله النقدية وأحسنها - الغاية المقدسة (١٩٢٠) - قد ظهر قبل أن ينشر رتشاردز أى شىء، ورتشاردز إنما هو - ببساطة - أقوى منظرى القرن تأثيراً كما أن إليوت أكثر نقاد القرن الوصفيين تأثيراً، وإن الممارسة لتسبق النظرية كما يحدث فى كثير من الأحيان، ومع ذلك يبقى لرتشاردز إنجازاه الخاص المستقل كعالم جمالى، وهو إنجاز كان يمكن أن يتحقق حتى لو لم يوجد إليوت قط. فرتشاردز، على نحو لا مهرب منه، جزء من هذه القصة بفضل أساليب التحليل التى أوحى بها.

ودعوى رتشاردز انه كان رائداً لمدرسة "النقد الجديد" فى انجلترا وأمريكا أثناء الثلاثينيات والأربعينيات إنما هى دعوى لا سبيل لنقضها: فقد قدم الأسس النظرية التى أقيم عليها تكتيك التحليل اللفظى، وهى حقيقة أريكت، على وجه العموم، النقاد الجدد. فنظريات رتشاردز قابلة للتجريح إلى حد مخيف، وقد سلط عليها الفلاسفة وعلماء النفس نيران خبرتهم لعدة سنوات. أضف إلى ذلك أن كتبه هو منذ العشرينيات قد صارت تجنح إلى التطرف على نحو مطرد. فهو أحد هؤلاء المفكرين العاثرى الحظ ممن تجنح أعمالهم التالية إلى الانتقاص لا من قدر ذاتها ومؤلفها فحسب، وإنما أيضاً من قدر كتبه الأولى. ومهما يكن من أمر فسنقتصر هنا على الحديث عن تأثيره فى النقد الوصفى، لا عن المدى الكامل لنظريته الجمالية.

بعد أن درس رتشاردز علم الأخلاق فى كمبردج دعى فجأة فى صيف ١٩١٩ إلى أن يحاضر عن نظرية النقد فى مدرسة كمبردج الوليدة للأدب الانجليزى. وكان هذا القرار حاسماً لأن كتبه الأساسية التى ظهرت كلها فى فترة العشرينيات كانت قائمة على خبرته بطلبته فى كمبردج، وكان تأثيره فى تعليم اللغة الانجليزية وأدائها هناك ضخماً وباقيماً. كما أن اهتمامه بعلم النفس كان واسع النطاق وتوليفياً وإن لم يكن عميقاً. ويفضله صار ذلك العلم يمس، على نحو مباشر وقوى، النقد الانجليزى، وإن صلته بالدراسات الأدبية لتبرز بوضوح فى كتابه الأول أسس علم الجمال (١٩٢٢) الذى ألفه بالاشتراك مع صديقين له كانا من زملائه أثناء سنى الدراسة الجامعية: تشارلز كاي أوجدن، وجيمز وود. وهذا الكتاب محاولة مميزة لتحديد معنى "الجمال" من طريق دراسة تأثيره فى متلقى الفن، وفى كتاب معنى المعنى (١٩٢٣) خلق أوجدن ورتشاردز رطانة جديدة فى علم المعانى ميزا فيها بين الاستخدام "الرمزى" للغة فى العلم والاستخدام "المحرك للوجدان" لها فى الشعر. وما لبث رتشاردز فى أول كتاب له يختص بعلم الجمال الأدبى، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمات - أصول النقد الأدبى (١٩٢٤) - أن واصل بمفرده استكشاف لغة الشعر "المحركة للوجدان". وبلغت هذا المحاولة ذروتها فى كتابه النقد التطبيقى (١٩٢٩) الذى كشف عن نتائج تجاربه التى أجراها فى قاعات محاضراته بكمبردج، متوسلاً إلى ذلك بجعل طلبته يحللون نصوصاً نزع عنها كل ما يدل على صاحبها وعصرها. وبهذا الكتاب الذى ليس آخر كتبه تنتهى فترة تأثير رتشاردز الأساس: فقد أخذ الوقت الذى يقضيه فى كمبردج يتناقص: وصار يحاضر فى الصين، ويجرب "الانجليزية الأساسية" (شكل مبسط من أشكال اللغة الانجليزية) بالاشتراك مع أوجدن. وفى ١٩٣٩ استقر فى الولايات المتحدة.

إن رتشاردز - شأنه في ذلك شأن أوجدن - متعدد المعارف على نحو بالغ؛ وإنه ليضرب بسهم في كل أنواع النقد إلى جانب عشرات من الاهتمامات الأخرى، إنه في المحل الأول - بطبيعة الحال - ناقد نظري مثل كولردج. وكمثل هذا الأخير لم ينفمس في التحليل الأدبي إلا تمثيلاً لمنهجه. على أن التشابه بينهما لا يحملنا إلى بعيد، فقد كان كولردج أديباً حتى أطراف أصابعه، ضحى بكل مصالحه من أجل حب الشعر المستحوذ عليه. أما رتشاردز فإنه من بين جميع النقاد الانجليز الكبار آخر شخص يتصوره المرء وهو يحمل ديوان شعر بين يديه، فاهتمامه بالشعر يلوح تجريدياً إلى الحد الذي يستحيل معه كل الشعر الانجليزي إلى تمثيل لمبدأ جمالي أو إلى مجموعة بيانات تهیی لنا تجارب لتكوين نظرية في التوصيل. وليس نقده أكثر تجريداً من نقد كولردج فحسب، وإنما هو أيضاً يناقضه على نحو عنيف من حيث اللهجة. فكلما الرجلين يكتب من زاوية الهاوى، وكلاهما (بطريقته الممعة في انجليزيتها) فخور على نحو ساذج بوضعه كهوى، وكأن ما تشتمل عليه مكتبة أحد السادة، ويضع أفكار لامعة له، أجدى عليه من تركيز المتخصص: ذلك التركيز المدمر للنفس. غير أن طابع الهواية عند كولردج متحمس وبود، أما عند رتشاردز فإنه محطم للأصنام على نحو تعوزه الخبرة، يلوح وكأنه قد صمم بحيث يستفيد من النزعة المناهضة للرومانسية التي سادت كمبردج في سنوات ما بين الحربين. فهو يرفض الماضي باستخفاف أكبر من ذلك الذي أبداه إليوت، وأول فصل في كتابه "الأصول" - "فوضى النظريات النقدية" - يكاد يكون رفضاً كاملاً لـ "المخزون الخاوى تقريباً": مخزن كل النقد الأدبي قبل رتشاردز حيث أن كل ما يشتمل عليه هو "بضعة تخمينات، وكمية من التحذيرات، وكثير من الملاحظات النافذة المعزولة، وبعض الحدوس اللامعة". وبهذا يخلو المسرح للإيحاء بفرض كامن في كل موضع من نقد رتشاردز: ألا وهو القبول بأن مكتشفات العلم التجريبي قوية التأثير من الناحية الذهنية على نحو يمكن أن يضارع اكتشافات أى نوع آخر من البحث، وأن على النقد الأدبي أن يزود نفسه بالأسلحة التجريبية. والنقد، في رأى رتشاردز، ما زال في المرحلة التي كان العلم فيها قبل فرنسيس بيكون. وهدف نظريته الجمالية هو دفعه - بمساعدة علم النفس الجديد - نحو الوضع السعيد الذي يستطيع الناقد في ظله أن يستعمل أساليب المعامل، ويثبت زيف التأكيدات غير العلمية.

وغرابة هذا البرنامج واضحة بما فيه الكفاية. غير أنها ليست أغرب من تطبيق رتشاردز التفصيلي له. فنحن خليقون أن ننتظر من مثل هذا البرنامج أن يصر على أن الشعر عملية توصيل تجرى بين الشاعر والقارئ ("إن الفنون هي أعلى شكل من

أشكال النشاط التوصيلي") ما دامت أى محاولة لوضع علم النفس فى خدمة الشعر تجنح إلى الإصرار على أن الشعر نشاط إنسانى قابل للتحليل بالمعنى الدقيق لهذه الكلمات، وذلك مثلما كان وردزورث يرى أن الشاعر "بشر يتحدث إلى بشر"، فحقائق علم النفس بشرية خالصة. غير أن رتشاردز - بتناقض مريبك - يتخذ عكس هذا الموقف تماماً. فهو يرفض الأمل القوى فى إقامة مدرسة نفسية فى النقد تتحدر مباشرة من صلب النقد السيرى الذى كان يكتبه أبناء العصر الفيكتورى وربما كان معطف ذلك النوع من النقد قد لاح فى العشرينيات أشد بلى من أن يعاد ارتداؤه. ومن المحقق أن رتشاردز كان خبيراً على وعى نافذ بما للبدع العقلية الجارية من سلطان. وإن أبعث الحقائق السلبية على الدهشة فى كل النقد الانجليزى خلال القرن العشرين هى افتقاره - الذى يكاد يكون كلياً - إلى نقد نفسى، وإن كانت هناك بطبيعة الحال أمثلة منعزلة منه كتلك الدراسة المسماة دراسة نفسية لهملت (١٩٢٢) لإرنست جونز تلميذ فرويد. ولا بد أن هذا التهرب قد كان ضيق النطاق جداً، فحتى على مثل هذا البعد الزمنى يلوح أشبه بمفارقة مستحيلة. ذلك أنه فى عين اللحظة التى كان علم النفس فيها يجعل نفسه محترماً كعلم؛ وفى عين اللحظة التى كان فيها أكثر النقاد الانجليز تأثيراً - وهو نفسه له بعض دربة بعلم النفس - يسعى إلى جعل النقد محترماً بمعنى مشابه، كان النقد يتخلى عن اهتمامه التقليدى بالشعراء وذلك من أجل تظاهر منمق بأن القصائد أبنية قائمة برأسها، ومصنوعات إنسانية تكفى نفسها بنفسها. ويرفض رتشاردز ذلك الأمل باستخفاف لا يدع لنا معه وقتاً لالتقاط أنفاسنا والشروع فى نقاش. ففى الفصل الرابع من كتاب الأصول، وفى عين اللحظة التى يعلن فيها رتشاردز عقيدته القائلة بأن "التوصيل هو . . . الهدف الرئيس للفنان"، يضيف دون التباس:

"مهما أكد علماء التحليل النفسى فإن العمليات العقلية للشاعر ليست مجالاً مفيداً جداً للبحث. فهى توفر لنا ميداناً واسعاً للتخمين الذى لا يتحكم فيه شيء . . . وحتى إذا عرفنا أكثر بكثير مما نعرفه الآن عن طريقة عمل الذهن، فإن محاولة الكشف عن العمليات الداخلية لذهن الفنان، متوسلين إلى ذلك بشهادة إنتاجه وحده، لا بد أن تكون معرضة لأكثر الأخطار جدية. وإذا حكمنا بما نشره فرويد عن ليوناردو دافنشى، أو يونج عن جوته . . . فسنجد أن علماء التحليل النفسى نقاد فاشلون على نحو يسترعى الانتباه".

وهذا كلام غير مقنع إلى حد كبير. فأن تعمم الحكم على أساس مثلين سخف واضح. والاعتراض بأن التخمين التحليلى - النفسى لا بد أن يكون غير ممكن التحكم

فيه"، بأى معنى لهذه الكلمات، زيف ما دام هذا النقد - شأنه فى ذلك شأن أى نوع آخر من أنواع النقد الوصفى - معرضاً لأن يُطالب بالدليل ("أرنى ذلك فى القصيدة"). وعلى أية حال، فلماذا يتعين على الناقد أن يحصر نفسه فى نطاق "شهادة العمل وحده"؟ بديهى أن عزوف رتشاردز - بعد جهره بنظرية التوصيل - عن النظر إلى التوصيل من زاوية هدف الشاعر قد يكون له ما يبرره عملياً. فهو منجذب انجذاباً قوياً إلى عالم العلوم التجريبية. ويتعجب رتشاردز أسفاً - فى الفصل الأول من كتاب الأصول - لأن "أبسط الأنشطة الإنسانية هى وحدها التى تخضع لأساليب المعامل فى الوقت الحاضر". ولا ريب فى أن إخضاع قراء الشعر لأساليب المعامل أيسر من إخضاع الشعراء أنفسهم لها. فأغلبية الشعراء، فى نهاية الأمر، موتى. والأحياء منهم مشهورون شهرة سيئة بأنهم يكرهون إلزام أنفسهم بشئ. غير أن أى قاعة محاضرات خليقة بأن تمدنا بكمية جاهزة من القراء. ويوسعك أن تجرى تجارب على مقدرتهم على القراءة، وتصنف النتائج، دون أن تخشى عقاباً. على أن ثمة صعوبة عملية واحدة: وهى أن بعض القراء أعلم من بعض. وقد شارك رتشاردز فى التحيز، الذى صار بدعة أثناء سنوات ما قبل الحربين، ضد الاعتماد على المعلومات التاريخية، وعند هذا الحد اكتملت لديه صورة التجربة التى سماها "النقد التطبيقي".

ويقترح رتشاردز ثلاثة أهداف فى كتاب النقد التطبيقي (١٩٢٩): أن يسجل "حالة الثقافة فى عصرنا"، وأن يوجد نوعاً جديداً من عادات القراءة "لمن يريدون أن يكتشفوا بأنفسهم ما يظنونه ويشعرون به إزاء الشعر" (ويكون ذلك، كما هو واضح، بإجراء تجارب مشابهة على أنفسهم)، وأن يصلح تعليم الأدب. وبهذه الأهداف نصب عينيه، وزع على طلبته فى كمبردج نصوصاً قصيرة لقصائد غير مألوفة، ودعاهم إلى التعليق عليها بحرية. وتتألف مادة الكتاب من مختارات من هذه التعليقات التى يدعوها "مراسم"، متبوعة بتحليل لما اشتملت عليه من أخطاء مميزة، واقتراحات لإصلاح نظام التعليم.

والنتيجة التى انتهى إليها رتشاردز من تجربته هى ان حالة التعليم منخفضة المستوى على نحو بشع. وقد كانت موضوعات اختباره فوق المتوسط: "لست أرى أى سبب كان للظن بأنه يمكن العثور بسهولة، فى ظل أوضاعنا الثقافية المعاصرة، على مستوى للتمييز النقدي أعلى" (ص ٥) من ذلك الذى وجدته فى جامعة كمبردج. ومع ذلك فإنه (طبقاً لتحليله) قد وجد أن عشرة أنواع من الفشل كانت تقعد استجابات طلبته، وتمتد هذه الأنواع من الفشل فى فهم المعنى البسيط للقصائد، إلى الإسراف فى

العاطفية، إلى الكبت، إلى الارتباطات العقائدية. ولقد نذهب إلى أن فشل تلاميذ رتشاردز ربما كان متضمناً في الاختبار الذي أجراه عليهم، لأنه ليس هناك من الأسباب ما يدعو إلى الظن بأن أى شعر فى التاريخ قد كُتب للهدف الذى يضعه رتشاردز نصب عينيه هنا، وهو ما أشرف على الاعتراف به - بقوة مدمرة - فى مقدمته للكتاب "إن الشروط الدقيقة لهذا الاختبار ليست صورة طبق الأصل من تعاملنا اليومي مع الأدب" (ص ٥). وهذا تقرير خفى له معناه الكبير. فإنه ليلوح أقرب إلى الطبيعة أن كل القصائد إنما توجد فى ظل تقاليد تملئ، بمعنى من المعانى، دلالة القصيدة، وأن القصائد المنتزعة من سياقها التاريخي تميل إلى أن تعنى شيئاً آخر، أو تنحدر إلى مرتبة ما لا معنى له على الإطلاق. وما دام الأمر كذلك فإن كتاب النقد التطبيقى بتسجيله لأنواع الفشل فى الاستجابة ليس إدانة لنظام التعليم الانجليزى - وإن يكن جديراً بالإدانة - وإنما هو مجموعة قوية التأثير من الشواهد التى تومئ إلى أن القراءة غير التاريخية قراءة رديئة.

ومهما يكن من أمر فإن مثل هذه القراءة غير التاريخية التى شجعها رتشاردز كـ "تجربة"، وإن لم يوص بها قط كمثل أعلى، قد تطورت إلى مثل أعلى بمثابة الخير الأسمى هو التحليل عند مدرسة "النقد الجديد" التى ظهرت فى إنجلترا فى أواخر العشرينيات، وامتدت إلى الولايات المتحدة فى السنوات السابقة للحرب العالمية الثانية، وأظهرت من الدلائل ما يدل على أنها سادت النقد الأكاديمي، وخاصة فى أمريكا، بعد عام ١٩٤٥ وقد ظهر كتاب جون كرورانسون الموسوم بـ "النقد الجديد فى ١٩٤٠"، أى بعد عام من استقرار رتشاردز فى أمريكا. ولصقت بالنقد المناهض للنزعة التاريخية صفة "الجديد" المحزنة التى كان من المحتم أن تغدو أقل ملائمة مع مرور الأعوام. وبمجيء أواخر الثلاثينيات صارت تلوح أمريكية مميزة إلى الحد الذى يسهل معه أن تنسى أن أصولها بريطانية إلى حد كبير. ومن المحقق أن الصراع الذى دار على العنصر التاريخي فى النقد قد كان دائماً أكثر درامية فى الولايات المتحدة منه فى إنجلترا ويرجع ذلك، جزئياً، إلى أن الدارسين المحافظين فى أمريكا كانوا أشد محافظة من نظرائهم فى إنجلترا، وجزئياً إلى أن الحاجات الخاصة للجامعات الأمريكية كانت تدعو، حقيقةً، إلى تأكيد أساليب تحليل القصائد وشرحها - وهى حاجة جنح النقاد التاريخيون إلى تجاهلها، ولاح النقاد الجدد متحمسين لإشباعها.

ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يكون ثمة شك فى أن الموروث النقدي الجديد إنما نبع من إنجلترا العشرينيات. ويقف إليوت على نحو غير محدد من هذه الحركة: فهو،

جزئياً، رائدها، وجزئياً شاك في جدواها. أما رتشاردز فيمدها بنظرية جمالية مفككة الأوصال تتبنى عليها، وينقد "تطبيقي" أكثر منه تاريخياً يدعى العلم. وإن أول تحليل نقدي جديد ليتم في "تعاون كلمة بكلمة" بين الشاعر الانجليزي روبرت جريفز والشاعرة الأمريكية لورا رايدنج في رسالتهم الموسومة بـ "دراسة مسحية للشعر الحديث" وهي دفاع مسبب عن بعض الشعر الذي ظهر بعد عام ١٩١٨، وقد نُشرت في لندن عام ١٩٢٧، وقد كان حديثهما عن سوناتة شكسبير رقم ١٢٩ في تلك الرسالة - طبقاً لما يرويه رتشاردز في مجلة فيوريوزو (نيو هيفن، ربيع ١٩٤٠) - هو النموذج الذي احتذاه وليم إمبسون في كتابه سبعة أنماط من الابهام (١٩٢٠).

وليم إمبسون

إن تحليل جريفز ورايدنج لسوناتة شكسبير التي تبدأ بـ "ضياع الروح في متاهة من العار" تمثل أغلب افتراضات وتكتيكات المنهج التحليلي الذي اتبعه إمبسون، من بعدهما، في كتابه المسمى سبعة أنماط من الابهام. وقد كان هذان الاثنان يريان أن الكثير من القصائد الحديثة - وخاصة قصائد إ.إ.كمنجز - ذات صعوبة وأهمية ترجع إلى غرائب هجاء كلماتها وعلامات الترقيم المستخدمة فيها - أو كما يقولان: "إنها تغدو بالغة الوضوح حين يشرع القارئ في الانكباب عليها وهي لا تمثل الصعوبات الأبدية التي تمنح بعض القصائد الخلود" (دراسة مسحية للشعر الحديث، ص ٧٥) أما سوناتات شكسبير فصعبة حقيقة". وأي بيت من قبيل بيت شكسبير:

مجنوناً في غمرة السعي، وكذلك في الامتلاك

يمثل "عدداً من المعاني المتداخلة" (لم يتلاعب جريفز ورايدنج بكلمة "الابهام" بالذات). غير أن نقدهما لا يزال تاريخي النزعة بما يكفي لأن يجعلهما يقولان: "إن علامات الترقيم عند شكسبير تسمح بتنوع المعاني التي ينتويها فعلاً". والأهم من ذلك هو اعتقادهما الخصب بأن "الصعوبة" فضيلة شعرية هامة: "لو اننا اخترنا أي معنى واحد فإننا نكون مدينين لشكسبير بقدرتنا على أن نختار معنى واحداً على الأقل، هو الذي يقصده، وآخر يشمل أكبر عدد ممكن من المعاني، أي أكثر المعاني صعوبة. فأصعب المعاني هو دائماً أكثرها نهائية" (ص ٧٤).

والملاحظات التي تلي ذلك تنوه بوجود خصائص تركيبية ("العلاقة المتداخلة، على نحو رهيف، بين كلمات أول بيتين") وضروب من الابهام اللفظي أيضاً (إن لكلمة waste

معنيين: فهي يمكن أن تعنى "يبدد" أو تعنى "متاهة" أو "قفر" فى السوناتة سالفه الذكر).

والحجة التى نعتمد عليها فى اعتبار كتاب جريفز ورايدنج مصدراً لإلهام إمبسون هى رتشاردز نفسه: فوليم إمبسون المولود عام ١٩٠٦ قد جاء إلى كلية مودالين بجامعة كمبردج (وهى كلية رتشاردز) عام ١٩٢٥ كى يدرس الرياضيات بعد عام من ظهور كتاب رتشاردز المسمى أصول النقد الأدبى. ويقول رتشاردز فى مقالة له بمجلة فيوريوزو (نيو هيفن، ربيع ١٩٤٠) إنه فى عام ظهور كتاب جريفز ورايدنج "تحول أمبسون، فى سنته الأخيرة، إلى دراسة الأدب الانجليزى، ولما كان طالباً بكلية مودالين فقد جعلنى هذا مشرفاً على دراساته. ولاح أنه قرأ من الأدب الانجليزى أكثر مما قرأت، وأنه قرأه فى فترة أحدث وعلى نحو أفضل. وهكذا صار دورانا مهددين بأن ينعكسا، وفى زيارته الثالثة، تقريباً، لى بدأ يستخدم ألعاب التفسير التى كان روبرت جريفز ولورا رايدنج يلعبانها فى تناولهما للنسخة الخالية من علامات الترقيم فى سوناتة شكسبير "ضياح الروح فى متاهة من العار". وإذ أمسك بتلك السوناتة كما يمسك الحاوى قبعته، أخرج منها عدداً لا ينتهى من الأرانب الحية، وختم لعبته بقوله: "إن بوسعك ان تفعل هذا بأى قصيدة، أليس كذلك؟". وكانت هذه نجدة من الله لمشرف على الدراسات مثلى، فقلت له: "خير لك أن تمضى وتقوم بهذه العملية بنفسك. ألسنت معى فى ذلك؟". وبعد ذلك بأسبوع أخبرنى أنه مازال يكتبها على آلتها الكاتبة. فهل آبه لو استمر فيها؟ كلا، ولا مثقال ذرة. وفى الأسبوع التالى جاعنى حاملاً تحت إبطه كومة ثقيلة من الأوراق المكتوبة على الآلة الكاتبة على نحو يكاد يتعذر معه قراءتها. كانت تلك هى الثلاثين ألف كلمة الرئيسية، أو نحو ذلك، من كتابه".

والحق أن أول كتب إمبسون وأقواها تأثيراً سبعة أنماط من الابهام قد كتب مسودته الأولى، فى أسبوعين، طالب جامعى فى الحادية والعشرين من عمره، لم يتخرج بعد. وظهر الكتاب عام ١٩٣٠، ثم ظهرت منه طبعة منقحة تنقيحاً كبيراً عام ١٩٤٧، ولم يصدر منذ ذلك الحين إلا ثلاثة كتب فى النقد، وديوانين بالفى النحول من الشعر الميتافيزيقى - الجديد، وكتبه النقدية الأولى تمثل لوناً من التراوح بين الشاغلين الرئيسيين لمدرسة "النقد الجديد": التحليل اللفظى، والتحليل البنائى (أو العضوى). وكتاب سبعة أنماط من الابهام يقسم الصعوبة التى تحدث عنها جريفز ولورا رايدنج (مسمىاً إياها "إبهاماً على نحو موج") كما يقسم "أى تدرج لفظى، مهما يكن بسيطاً، يتيح مجالاً لأرجاع متبادلة" إلى سبعة أنماط تمثل مراحل من "الاضطراب المنطقى

المطرّد". و"التوترات" المقصودة هنا إنما هي توترات تقوم بين الكلمات. ويصدر كتاب إمبسون النقدى الثانى، بعض صور من الرعوى (١٩٣٥)، تحول باهتمامه إلى المعنى الكلى للعمل الأدبى الكامل، وأبدى ما يدل على تأثر قوى بماركس وفرويد. وكثيراً ما ذهب إمبسون إلى أن ماركسيته فى الثلاثينيات وما بعدها - وعلى الأقل حتى قيام الثورة الشيوعية فى الصين عام ١٩٤٩، وقد شهدا - كانت أعمق مما تكشف عنه كتاباته. وقد اعتمد كتاب بعض صور من الرعوى التحليل الطبقي للمجتمع ومركز البروليتاريا رغم أنه يقر صراحةً فى فصله الأول أن هذا الكتاب "ليس قطعة صلبة من علم الاجتماع". والموروث الرعوى، فى رأى إمبسون، واحد من المواضع التى يمكن أن تؤدى إلى "الابهام"، حيث أنه يمثل "أناساً بسطاء يعبرون عن مشاعر قوية، فى لغة مثقفة وراقية" وذلك من طريق "وضع المعقد فيما هو بسيط". ويتحدث إمبسون عن الأدب البروليتارى داعياً إلى أدب اشتراكى ثم يحلل الحركات الفرعية لعدد من المسرحيات، وسوناته شكسبيرية، وقصيدة أندرو مارفل المسماة "الحديقة"، وشخصية آدم فى ملحمة ملتن الفريوس المفقود، وأوبرا الشحاذ لجون جاي (باعتبارها رعوية حضرية تدور أحداثها فى مدينة لندن)، ورواية أليس فى بلاد العجائب للويس كارول. إن الماركسية والنقد يلتقيان (على نحو أشبه بالمفارقة، يهزم نفسه بنفسه) فى نظرية إمبسون القائلة بأن التورية الساخرة يمكن أن تكون وسيلة للتوفيق بين الحاكم والمحكوم. وفى هذه الحالة كان يجمال به - فيما يخال المرء - أن يدينها باعتبارها أفيوناً للشعوب. وهو يستخدم التحليل الماركسى، على نحو أكثر اتساقاً وإن لم يكن أشد إقناعاً، فى تحليله لسوناته شكسبير الثالثة والسبعين حيث "أماكن المرنمين الجرداء التى نالها الدمار" توحى باضمحلال نظم الاقطاع والأديرة فى وجه الرأسمالية الإليزابيثية البارزة. وتأثير فرويد واضح بصورة بارزة فى الفصل الأخير الذى يحلل رواية أليس فى بلاد العجائب حيث يشرع إمبسون بشجاعة (متحدياً رتشاردز) فى استخدام التحليل النفسى حيثما كان ذا صلة بالعمل المنقود. ويمضى فى تفسير الكتاب من خلال ثروة من الرمزية الجنسية الشعورية، باعتباره شكلاً عصابياً من الرعوية التى "يغدو فيها الطفل قاضياً" يحكم على سلوك الكبار. يقول إمبسون:

"إن الاكتمال الرمزي لتجربة أليس مهم فيما أظن. فهى تمر بكل مراحل الخبرة الجنسية، فهى أب حين تنفذ من الثقب إلى باطن الأرض، وجنين فى الأعماق [أعماق الأرض]، ولا يمكن أن تولد إلا إذا غدت أمّاً" (ص ٢٧٢-٢٧٣).

لقد اكتملت الدائرة. فإمبسون - الذى كان فى مبدأ أمره حوارياً لرتشاردز فى رفضه للنقد المعتمد على سيرة الكاتب - يلوح هنا كمن يستخدم نوعاً من التفسير

البيوجرافى أشد حميميةً من أى شىء عمد إليه أبناء العصر الفيكتورى. وهو يتوقف لكى يمتدح تحليل إرنست جونز لمسرحية هملت.

وفى كتابه الثالث تركيب الكلمات المعقدة (١٩٥١) - وهو، إلى حد كبير، مجموعة مقالات منقحة نشرت فى الثلاثينيات والأربعينيات - يعود إمبسون إلى التحليل اللفظى على نحو أشد صرامة حتى مما مارسه فى سبعة أنماط من الابهام. وهو الآن يفرق بين الكلمات المفتاحية ويختبرها. لقد ابتعدنا عن رتشاردز باطراد رغم أن إهداء الكتاب المذهب يسميه "منبع كل أفكار هذا الكتاب حتى الأقل منها شأنًا، مما توصلت إليه من طريق الاختلاف معه." غير أنه ليس هناك ما هو "قليل الشأن" فى هجوم إمبسون على تلك النظرية البسيطة: نظرية "الاستخدام الانفعالى" للغة الشعر، وهى نظرية خليقة - كما يقول إمبسون - بأن "تجعل أغلب النقد الأدبى من فضول القول، دع عنك التحليل اللفظى الذى استحوذ على اهتمامى أكثر من غيره" لأن هذه النظرية تلوح وكأنها تستبعد كل شعر باعتباره غير ذى دلالة بالمعنى الصارم لهذه الكلمة. وهنا يتناول إمبسون النزعة التاريخية لثانى مرة، ولكن من زاوية لغوية مختلفة: فهو يبتكر عدداً من الرموز ينطبق على معانى الكلمات المفتاحية التى يعدها معجم أوكسفورد للغة الانجليزية - وهو شكل لغوى من التاريخية النقدية لم يستخدمه القرن التاسع عشر قط، على الأقل لأنه كان يفتقر إلى أدواته. وأخيراً فإنه منذ عودته إلى إنجلترا من الصين، وتعيينه أستاذاً للأدب الانجليزى بجامعة شيفلد (١٩٥١)، أنتج إمبسون أيضاً من المقالات، أغلبها عن شكسبير وملتن والرواية، تعاود فيها اهتماماته البيوجرافية والنفسية القوية الظهور. وقد كتب بشجاعة عام ١٩٥٥، مخالفاً البدعة الشائعة: "أعتقد أن الناقد ينبغى أن يكون ذا بصيرة بعقل الكاتب، ولست أوافق على الهجوم على "مغالطة النية" (من رسالة إلى مجلة ماندريك، خريف ١٩٥٥).

لم يكن إمبسون هو مبتكر أسلوب التحليل اللفظى الذى ساد جو النقد فى الأربعينيات والخمسينيات. ولكنه كان أول من منهجه ودعم قسماً كبيراً من رطائنه الممزة ("الابهام"، "التورية"، "التوتر"). وليس يمكن أن نعد هذا الأسلوب مجرد مرحلة عابرة، كما يحاول إليوت أن يصوره فى سخريته من "مدرسة النقد التى تعصر العمل حتى الثمالة مثلما يعصر الليمون" (مقالة "حدود النقد"، فى كتاب إليوت فى الشعر والشعراء، نيويورك ١٩٥٧). فالتدرج اللفظى أو الابهام حقيقة شعرية مميزة. وربما جاز لنا أن نقول إن قدرة الشعر على أن يوحى بأكثر مما يقرره هى التى تجعل منه ما هو عليه، وهى المحك الأخير للفرقة بين الشعر ومجرد "النظم"، تلك التفرقة التى سعى

كل من وردزورث وكولردج إلى إقامتها، وتخلي عنها الفيكثوريون باعتبارها مطلباً لن يُنال. والحقيقة الماثلة في أنه قد كان على النقد الانجليزي أن ينتظر حوالى ثلاثمائة سنة - أى حتى عشرينيات هذا القرن - لكي يتوصل إلى مثل هذا الاكتشاف الحاسم توضح مدى العنت والتخبط الذي كان يلقاه علماء الجمال الباكرون، ومدى الفجاجة التي مازال هذا العلم عليها. ولكن القول بهذا كله لا يعنى إنكاراً لسخافة بعض الأمثلة التي يقدمها إمبسون، أو لأخطار ونواحي قصور منهجه إذا استخدمه آخرون، لأن التحليل اللفظي عيباً واحداً خطيراً هو أنه لا يلائم سوى الأمثلة القصيرة (القصائد القصيرة عادة). وكتاب إمبسون تركيب الكلمات المعقدة، الذي يسعى فيه إلى انتخاب صارم للكلمات المفتاحية، لا ينجح في تطبيق هذا المنهج على الأعمال الأشد طولاً، كالرواية والملمحة، إلا نجاحاً مشكوكاً في أمره. على أن نوعية ذهن إمبسون أشد حيوية من أن تدعه يفرق في خضم من التفاصيل التي لا داعي لها. ومن بين جميع النقاد الانجليز نجده أكثرهم تفناً واستعداداً لأن يلعب دور الحاوي. فذهنه يشع أفكاراً مبتكرة بسرعة مخيفة حتى أننا، في الحق، لا ندهش حين نعلم أنه كتب مسودة سبعة أنماط من الإبهام في أسبوعين اثنين لا غير. إنه يؤثر نظرياته الخاصة بحنانه، ويتخطى الحد الفاصل بين الألمعية والسخف، ولا يكاد يعبأ بدقة المقتطفات التي ينقلها أكثر مما كان كولردج يفعل، ويبالغ في تأكيد آرائه بحكم العادة. وهذه المفارقة الساخرة في نقده - وهي بمثابة "إبهامه" الشخصى - تستعصى، في نهاية المطاف، على التحليل: إمبسونياً كان أم غير إمبسونى، ولكن لا أحد سوى أكثر النقاد غفلة قد عمى عن إخلاصه الحار للشعر، وقد كتب إمبسون عن كتابه تركيب الكلمات المعقدة يقول: "عندما انتهيت منه، شعرت بأننى على استعداد لأن أرحل عن هذه الحياة. كنت حراً، وعلى استعداد لأن أموت" (من رسالة إلى مجلة ماندريك فى خريف ١٩٥٩). وقد تلوح هذه اللغة، للوهلة الأولى، بالغة التفانى على نحو غير معهود فيه. غير أننا إذا نظرنا إلى ما حققه فى ميدان النقد لتبين لنا أنه قد جمع بين العاطفة والمهارة العقلية، وأن الذهن الذى أنتج ذلك "الحشد الذى لا نهاية له من الأرائب الحية" قد كان خليقاً أن يصيبه الملل لو لم يكن له من دافع سوى الرغبة فى لفت الأنظار.

ف.ر. ليفيز

إن أقوى النقاد البريطانيين تأثيراً فى القرن العشرين هو أقلهم ابتكاراً: ف.ر. ليفيز المولود عام ١٨٩٥ والذى ربما كان الناقد الانجليزي الوحيد فى عصرنا الذى امتد تأثيره (مثلما فعل ماثيو أرنولد) إلى ما وراء الصفوة المثقفة التى تقرأ النقد،

ودخل فصول المدارس والمعاهد البريطانية. وقد كان تأثيره فى مدرسى الأدب الانجليزى فى المدارس عميقاً، على حين يظل فى الجامعات شخصية كبرى مثيرة للجدل. وقل أن توجد أقسام اللغة الانجليزية وآدابها فى الكومنولث لا تفخر - أو تتكتم - بوجود حوارى واحد على الأقل من حواريه بين محاضريها. ورغم ذلك يلوح أن طبيعة منجزاته لم تخضع للتحليل الجاد. وربما كانت علة ذلك هى أنه فى غمرة التهم والتهم المضادة عما إذا كان نقد ليفيز جيداً أو رديئاً، لم يخطر لأحد أن يتساءل بطريقة جادة عن كنه هذا النقد.

والرأى التقليدى عن ليفيز يذهب إلى أن نقده ينتمى إلى مدرسة التحليل اللفظى وأنه نتيجة لذلك معادل بريطانى متطرف لمدرسة "النقد الجديد" الأمريكية. هذه هى النتيجة التى ينتهى إليها ستانلى أ. هايمن فى كتابه المسمى الرؤية المجنحة (١٩٤٨) حيث يرى أن مجلة سكروتنى (التمحيص) الفصلية التى كان يصدرها ليفيز (١٩٣٢-١٩٥٣) تحوى "بعضاً من أمضى القراءات الدقيقة فى زماننا" وأن نقده "يكون فى خير أحواله عندما يكون فنياً وتوضيحياً" (ص ٢٧٣). ولورنس ليرنر - فى مقالة توديعية لمجلة سكروتنى نشرت فور توقفها عن الصدور ("حياة وموت سكروتنى"، لندن مجازين، يناير ١٩٥٥) - يقول إن سكروتنى طبقت هذا المنهج بطريقة منهجية، وليست متقطعة، على كل رقعة الأدب الانجليزى، وإن نقاد سكروتنى مضوا فى عملهم من طريق "الفحص الدقيق اللامع والتمحيص لقطع فعلية".

غير أنه ينبغى علينا أن نقرر منذ البداية أنه ليس ثمة الكثير من الشواهد فى كتب ليفيز، أو فى صحائف سكروتنى نفسها، على صحة هذه الأسطورة القوية القائلة بأنه كان محلاً لفظياً. ولسنا نعرف له غير مثل واحد يقرب من أن يكون تحليلاً مطولاً، على نهج النقد الجدد، فى كتبه: وهو تحليله لسوناته ماثيو أرنولد عن شكسبير فى كتاب التعليم والجامعة (١٩٤٣). وحتى فى هذا التحليل نجد أن أغراضه تختلف عن أغراض رتشاردز وإمبسون. فهو يقدم هذا التحليل كمجرد مثال على أن الشعر الذى يكثر اختباره فى كتب المنتخبات الشعرية كثيراً ما يكون شعراً زائفاً، ولكنه لا يتخذ قط من التحليل غاية فى حد ذاته. غير أن ثمة أسباباً شائعة تفسر لنا لماذا ضلّ المعقبون عليه بهذه السهولة. ففي المحل الأول كان نقد ليفيز يتسم بنغمة معاصرة لا تُنكر. وبما أن "النقد الجديد" حديث، وليفيز حديث، إذن فليفيز ينتمى إلى مدرسة "النقد الجديد". وهذا، فيما نخال، هو المسار اللاشعورى الذى اتخذته تلك الأسطورة. ومرة أخرى نجد أنه عندما أنشأ مجلته عام ١٩٣٢ دعاها "سكروتنى" أى التمحيص. ومن السهل

أن نفترض أن مدرسة ليفيز كانت تمحّص "قطعاً فعلية". ومما ساعد على انتشار هذا الفرض أن أعضاء هذه المدرسة كانوا دائماً يشجعون الاستشهاد بكلمات الكتاب المفقودين بسعة. والأقرب إلى الاحتمال هو أن يكون اسم سكروتنى من وحى سلسلة مقالات تحت عنوان تمحيصات نُشرت فى مجلة إدجل ريكورد الشهرية (وقد صارت فصلية بعد ذلك) وهى المجلة المسماة تقويم الأدب الحديث (١٩٢٥-١٩٢٧) وكانت أساساً لمجموعتين من المقالات تحملان نفس ذلك الاسم، وقد حررها ريكورد، وللمجموعة الثالثة خليفة بالاعجاب حررها ليفيز وعنوانها نحو معايير للنقد (١٩٣٣).

ومرة أخرى نجد أن ليفيز كان يتحدث، فى بعض الأحيان، كما يتحدث المؤمنون بالتحليل اللفظى، رغم أن أى مقارنة بين نقده ونقد إمبسون أو النقاد الأمريكين الجدد، مثل كليانث بروكس وجون كرو رانسوم، خليفة أن تبين أنه لا يمارسه. إنه يلوح - من حيث المبدأ على الأقل - ناقداً حريصاً على ألا يبتعد عن النص. وقد كتب فى مقدمته لكتابه المسمى إعادة تقويم (١٩٣٦) يقول: "ما من تناول للشعر يستحق الكثير إذا لم يكن على صلة وثيقة بما هو عينى. ففى هذا تكمن مشكلة المنهج . . . وعند تناول الشعراء الأفراد تكون القاعدة التى يسير عليها الناقد - أو هذا ما ينبغى فى رأى - هى أن ينقدهم، بقدر المستطاع، من زاوية التحليل الخاص بكل منهم، ما أمكنه ذلك: تحليل القصائد أو القطع، وألا يقول شيئاً لا يمكن الربط بينه فوراً وبين أحكامه على نصوص يمكن إبرازها". فهذا يلوح شديد الشبه بموروث رتشاردز - إمبسون فى النقد، وهو موروث لا ريب فى أنه أثر فى ليفيز إلى الحد الذى أجبره على أن يلوح وكأنه يلعب لعبتهم حسب القواعد الجديدة التى وضعوها. ولكن ليفيز سرعان ما يوضح أنه لا يعتبر التحليل المجرّد هو الهدف الحقيقية للناقد: فعلى الناقد أن يخضع نفسه لنظام يحده بحدود "النصوص الممكن إبرازها"، بحاجة إلى أن يقوله، مما يمكنه من أن يقوله بقوة ملائمة وقصد مدبب فى التعبير ما كان ليتمكن أن يصل إليهما من غير هذه الطريق.

وعلى ذلك فإن اهتمام ليفيز بالتحليل اللفظى سطحي بعض الشيء، وربما كان استراتيجية من جانبه لاسترضاء مدرسة ربما يكون أسلوبها - حيث أنه ليس سوى أسلوب من الأساليب - قد لاح له أهون شأناً من أن يتجادل معه، وأشد رواجاً من أن يحمل عليه. فهمه الحقيقى إنما يكمن فيما يسميه بالشيء الذى "يجد نفسه بحاجة إلى أن يقوله". وهذا الهدف المميز يبين الفرق بين سكروتنى و"النقد الجديد" بياناً كافياً. فمجموعة النقاد الجدد لا تجد، فى نهاية المطاف، ما يجبرها على أن تؤكد أى شيء بصفتها النقدية. وهما هو أن تصرفنا عن أحد المناهج (التاريخى والبيوجرافى)،

وترسى دعائم منهج آخر هو ضرب من التحليل استبعد منه التاريخ وسيرة الكاتب عن عمد، وكثيراً ما تكون عقائدهم غير واضحة، وغير شائقة فيما يشك المرء. أما ليفيز فكله عقائد حارة.

وقد بدأت حياة ليفيز النقدية بالتمذدة لكتابات إليوت. بل إن المرء قد يذهب إلى حد القول بأن تطوره يمكن توضيح مساره من خلال ابتعاده عن ذلك المؤثر. ولكن ربما كان من الأقرب إلى العدل أن نقول إن إليوت هو الذي غير موقفه، على حين ظل ليفيز يدافع، بصلاية، عن الاتجاهات النقدية التي كان أستاذه يمثلها في العشرينيات. ويخبرنا ليفيز في إحدى مقالاته بأنه اشترى نسخة من كتاب الغابة المقدسة فور صدوره، عندما كان في الخامسة والعشرين، وفي السنوات القليلة التالية كنت أقرأه من الغلاف إلى الغلاف عدة مرات في السنة، والقلم الرصاص في يدي" (السعى المشترك، ١٩٥٢، ص ٢٨). ولكنه - كأغلب حوارى إليوت - يجد صعوبة في وصف طبيعة هذا التأثير: "المسألة هي أنه كشف على نحو حاد، ومن طريق النموذج والحث، عما يكون عليه التطبيق الفعال والمنزه عن الغرض للعقل على الأدب، كما كشف عن طبيعة خلوص الاهتمام بالأدب من الشوائب". وهذه العبارة الأخيرة تومئ إلى إساءة فهم جذرى لنقد إليوت الباكر وعلاقته الوثيقة بشعره الخاص، ولكن إساءة الفهم هذه آتت ثمارها عند ليفيز.

إن أول كتاب مستقل لليفيز في النقد الأدبي، اتجاهات جديدة في الشعر الانجليزي (١٩٣٢)، يبدأ صراحة بإقرار هذا الدين: "أما عن ضالة ما لى من فضل في ابتكار هذه المفاهيم فهو ما سيوضحه الكتاب: إنه - إلى حد كبير - إقرار من جانبي مثلما هو من جانب الآخرين بما ندين به لناقد وشاعر معين". وفي ذلك الكتاب نجد أن قصائد إليوت - حتى قصيدة "أربعاء الرماد" وبما في ذلك هذه القصيدة - تُشرح (ولكنها لا تكاد "تُحلل لفظياً") وتُبرر، يقاسمها مكانتها قصائد إزرا باوند، وجيرارد مانلى هوبكنز باعتبارهما أرواحاً محركة للحدثة في الشعر. أما شعراء أواخر العصر الفيكتوري - مثل وب، بيتس والجورجيين (الشعراء الانجليز في عصر الملك جورج الخامس) - فيلخص ليفيز خصائصهم ويستبعدهم بلغة لم يتمكن هو نفسه من أن يباريها في إحكام التهكم بعد ذلك، وكتابه التالي إعادة تقويم (١٩٣٦) - وهو مجموعة مقالات نشرها في مجلة سكروتنى بنية نشرها في كتاب - يتابع ما بدأه في كتاب اتجاهات جديدة في الشعر الانجليزي باعتبار أن الكتابين يخضعان لخطئة واحدة. إن تخطيط كل من الكتابين قد كان متضمناً في تخطيط صاحبه. فالحديث عن حاضر

الشعر - إذا أُريد أن يكون ذا قيمة - ينبغي أن ينبع من وجهة نظر واضحة تُقرر وتُحدد من حيث علاقتها بالحاضر. والحق أن كتاب إعادة تقويم بمثابة استكشاف خلفى للتاريخ الأدبى بغية إعادة العثور على تلك الخصائص الشعرية التى امتدحها ليفيز فى إليوت وياوند وهوبكنز. وهذه الخصائص توجد فى شعر الميتافيزيقيين وبوب بينما لا توجد، عموماً، فى شعر الرومانتيكيين.

وفى مطلع الأربعينيات تحول ليفيز باهتماماته تحولاً واقعياً صوب الرواية، وهى شكل فنى ذو اهتمامات خلقية جوهرية تتناسب نوعية ذهنه الأخلاقية على نحو لا ينتفى، أكثر مما يلائمها أى شعر، باستثناء بضعة شعراء قليلين. وفى ١٩٤٨ جمع طائفة من مقالاته تحت عنوان: الموروث العظيم: جورج إليوت، وهنرى جيمز، وجوزيف كونراد. والموروث العظيم فى القصة الانجليزية، حسب رأيه، هو موروث الاهتمامات الخلقية الجادة. ويصف ليفيز مثل هؤلاء الروائيين بأنهم "نوو دلالة من حيث المعرفة الإنسانية التى يطورونها: المعرفة بإمكانات الحياة" (ص ٢). ويبدأ هذا الموروث بجين أوستن - وهى روائية كان قد سبق لزوجته ك.د. ليفيز أن تناولتها، على نحو يتسم بالأمعية والحرص، فى مجموعة مقالات نشرتها بمجلة سكروتنى (١٩٤٢-١٩٤٤) ولم تُنشر للأسف فى كتاب - مروراً بجورج إليوت، وهنرى جيمز، وكونراد حتى يصل بنا إلى د.ه. لورنس الذى ادخره ليفيز لدراسة مستقلة عام ١٩٥٥ غير أنه بعد صدور الموروث العظيم تحول باهتماماته، للأسف، عن النقد الأدبى إلى السياسة الأدبية، وما لبثت هجماته على "المؤسسة الثقافية" التى يمثلها المجلس البريطانى، ومحطة الإذاعة البريطانية، وعلى أى إنسان يحاول تحديد مدى إنجازه، مهما كانت هذه المحاولة هادئة، أن اتخذت نفمة من التبرير الذاتى العنيد. ودراسته للورنس - ولو انها تحوى قطعاً من نفاذ بصيرته القديم - تنم على وهن دب إلى قدرته على تنظيم مادته. ومن المحقق أن الفترة الأخيرة من تطوره تدل على فساد من نوع غير مألوف. فعلى النقيض من إليوت، لم يتراجع قط. وإنما ظل على مواقفه بعناد يخيل إلى المرء معه أنه لا يفعل ذلك إلا بحكم قوة العادة وحدها. وكثيراً ما لاحت حماسته الدافقة غير متناسبة مع الهنات التى ينقدها. على حين أن رفضه المعلن الإقرار بأخطائه فى الحكم جعل أكثر المعجبين به جدياً يفقدون ثقتهم فيه. والمقالة الختامية المسماة "نظرة إلى الخلف" (١٩٥١)، والتى ذيل بها طبعة جديدة من كتاب اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى (١٩٥٠) تبين كيف أن الثقة العاقلة بامتياز سكروتنى الحقيقى يمكن أن تتصلب حتى تغدو عبادة عمياء، وكأن ما بها كشف إلهى. يقول ليفيز:

"لربما جاز لى القول بأن هذا الإحلال لأودن (كـ "مراهق") قد فرض فرضاً فى سكروتنى من طريق النقد المفصل فى أكثر من نصف دزينة من المراجعات، بأقلام ستة نقاد مختلفين، واستبعاد سبندر (الذى كان يوماً يُعد، فى التقدير التقليدى، "شلى النهضة الشعرية")، ودائى لويس، وماكتيس، وجورج باركر، وديلان توماس قد تم أيضاً، نقدياً، فى سكروتنى. وإشارتى الوجيزة إلى إمبسون ورونالد بوترال، بغية إحلالهما فى مكانهما الدائم، تجد أيضاً تأييداً مناسباً لها هناك فى عدد من المراجعات بأقلام مختلفة".

فهذا خداع ذاتى من نوع فريد، وقد يحق لنا أن نعترض قائلين: إن تأييد كاتب فى سكروتنى لرأى نُشر فى تلك المجلة ليس، فى حد ذاته، برهاناً على أى شىء. وتزداد خطورة مثل هذه الروح، روح "الشلة"، حين تتحول إلى صحائف سكروتنى نفسها، ونرى مدى قصور الحواريين عن الارتفاع إلى مستوى الأستاذ، وذلاقة اللسان المخيفة التى يراجعون بها دواوين الشعر الحديث. كذلك يزداد خداع ليفيز نفسه خطورة عندما نرجع، فى خاتمة كتاب اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى، إلى تلك القطعة التى حاول فيها "إحلال" إمبسون وبوترال فى مكانهما الصحيح. إن تلك القطعة المكتوبة عام ١٩٣٢ تقول:

"وهناك شاعر آخر شاب (بالإضافة إلى إمبسون) لا يدع ما حققه مجالاً للشك فى مستقبله. فإن تطور المستر رونالد بوترال قد كان يتسم بالسرعة والثقة إلى حد ملحوظ. إنه تطور مقنع، وديوانه المنشور الحل وقصائد أخرى يرسى مكانته كشاعر مرموق جداً بالتاكيد".

فهل يعقل أن تستطيع أى مراجعة فى سكروتنى، أو فى أى مكان آخر، أن تقدم "التأييد المناسب" لمثل هذا الحكم؟ إن النوعية العالية لكتاب اتجاهات جديدة فى الشعر الانجليزى لا تتأثر، لحسن الحظ، بهذه النبوءات الخائبة. والتنبؤ، على أى حال، ليس من شأن النقد. ولكن ليفيز كان من الإيمان بضرورة الدفاع عن "القيم" من طريق "الإحلال" الصحيح للشعر فى ترتيب هرمى من الامتياز - وهذا جزء من ميراثه من كتاب الغابة المقدسة - وكان من الاقتناع بأن هذه القيم مهددة بالانقراض الوشيك إلى الحد الذى بدا له معه أن أى تراجع بسيط عن آرائه مستحيل تكتيكياً. فالتسليم برأى الخصوم فى إحدى النقاط خليك بأن يلوح تسليماً على طول جبهة كاملة.

وقد خاض ليفيز معركة من أجل "القيم" بشجاعة، ولكن القضية نفسها ظلت غامضة بعض الشئ، لأنه كان يرفض دائماً أن يلزم نفسه بمواقف عامة، والمفارقة الرئيسية فى عمله هى أنه بينما يتحدى القارئ بصرامته الواضحة وتمييزه العنيف

يرفض أن يناقش المعايير التي يقوم عليها نقده. ونحن نعرف، على وجه الدقة، لماذا ظل ليفيز يرفض دائماً أن يتحدث عن المبادئ النهائية. فإن هذا الرفض ليس مواجهة دبلوماسية وإنما ينبع من اعتقاده الراسخ بأن الناقد ينبغي أن يظل في متناول جميع القراء بكل اتجاهاتهم، وأن عليه ألا يكشف عن اتجاهاته الخاصة. وعنوان إحدى مجموعات مقالاته التالية، السعى المشترك (١٩٥٢)، مستمد من مقالة إليوت المسماة "وظيفة النقد" (وهي واحدة من مقالات المستر إليوت التي أعجب بها أشد الإعجاب) كما يعترف في مقالته. ويقول إليوت في "وظيفة النقد": "على الناقد أن يحاول تنظيم تحيزاته وأهوائه الشخصية، وهي كبوات كلنا معرض لها، وأن يتحكم في خلافاته مع أكبر عدد ممكن من زملائه، وذلك في سبيل السعى المشترك إلى الحكم الصحيح". ومرة أخرى نجد ليفيز إليوتياً أكثر من إليوت نفسه، ولا بد أن هذا قد كلفه بعض الخروج عن تكتمه، وعزوفه عن بيان القضايا التي يؤيدها في دخيلته. وقد كان وقوف سكروتنى، في زمن ما قبل الحرب، بعيدة عن الماركسية التي راجت في ذلك الحين دليلاً آخر على تصميم ليفيز على أن يظل السعى النقدي قاسماً مشتركاً بين جميع الرجال الأذكياء. وما لبثت مقالة مكتوبة عام ١٩٣٧ بقلم أحد أتباع ليفيز من مديري "نادى الكتاب اليسارى" أن جرّوت على لوم الماركسيين لأنهم فشلوا في بلوغ "حفاظ أشد صرامة على المعايير التي يجهرون به" - وهي مقالة دافع عنها ليفيز فيما بعد قائلاً إنها تمثل "وجهة النظر التي انتهت إليها مجلة سكروتنى بعد تدبر" (انظر هـ. ا. ميسون: "التعليم من طريق نادى الكتاب"، سكروتنى ديسمبر، ١٩٣٧، ويوجد دفاع عن هذه المقالة، بصورة ملحوظة، في عدد مارس ١٩٣٨، ص ٤٢٨ من نفس المجلة). وثمة مقالة أخرى تحدد طبيعة الاستقلال السياسى الظاهرى لليفيز حيث يقول: "لئن جعلت سكروتنى استصراخ الأذكياء بال ويب أو روسيا مثلما يستصرخها المستر بوريس فورد أمراً أشد صعوبة، لشعرنا بأننا أدينا وظيفة نافعة" (سكروتنى، مارس ١٩٣٨، ص ٤٢٨). وليس الاستقلال النقدي فضيلة في حد ذاته، ولكن هذا النوع من الاستقلال النقدي يلوح - في منظور التاريخ - أفضل من انحرافات أغلب النقاد والشعراء في الأيام التي كانت فيها أفكار الألمان والروس الجماعية (النازية والشيوعية) رائجة. وهكذا فإن المودة الواضحة التي يكنها ليفيز لجون ستيوارت مل، وجورج إليوت، وهنرى جيمز، وكونراد، وده. لورنس تومى إلى الطبيعة الدقيقة للا أدريته الراديكالية. فإحجابه عن الجهر بعقائده قد زج به في منازعات شخصية وتبريرية سببها أن كلا الجانبين عاجز عن تبين المبادئ التي تقوم عليها مواقف سكروتنى وحتى الافتراضات الفنية واللغوية المسبقة في نقده، كإصراره المتكرر على حاجة الكاتب إلى "العينية" و"التحدد" و"تحقق" الشعور في

لغة شعرية، تظل غامضة وغير يقينية لأن صاحبها يؤمن بها بحماسة على حين يدركنا القنوط من أن نحصل من ليفيز على أى تقرير واضح لمعتقداته السياسية، وهو الذى أثبت دائماً أنه لا يبالي بعلم اللغويات، وكان - بالتأكيد - أشد حساسية إزاء تهمة الحذقة الأكاديمية من أن يتابع أى بحث مطول. وأخطر تهمة يمكن توجيهها إلى نقده ذات حدين: فهو قد تعجل بإصدار أحكام قيمة - خاصة فى أعماله المتأخرة - دون مراعاة للحساسية والتعقيد الأساسيين اللذين تتسم بهما القيم الأدبية. وهو لم يعرف ما يكفى عن أى شىء، ولم يهتم كثيراً بالحصول على هذه المعرفة. وهو - بصفته دارساً - يظل إقليمياً بريطانياً لا يحركه أى مؤثر أجنبى محسوس سوى ذلك التثبيت المؤلف فى العشرينيات على الثقافة الفرنسية. ولكن حياته النقدية تبين الثورة التحليلية التى بدأها دريدن فى انجلترا وهى تنتصر وتكتمل. وما كان ليتمكن أن يحدث هذا إلا فى مجتمع صارت فيه مطالب التحليل الأدبى تنال قبولاً واسعاً إلى الحد الذى لم يعد معه النقد بحاجة إلى أن يؤكد أو يدافع عن حقه فى الوجود، وإنما بلغ من المكانة فى نفوس القراء ما يهدد بأن يجعل منه غاية وأسلوباً فى الحياة.

المشهد في منتصف القرن

إن المؤرخ الذى يتحدث عن الحاضر إنما يصفه، حتماً، على نحو أقل دقة مما كان يطمح إليه. ووصف مشهد النقد منذ تحول إليوت باهتمامه عن الأدب فى الثلاثينيات أمر يشكل صعوبات لكل مؤرخ. فالمنطقة بلا خرائط، ولا مفر من أن تبقى كذلك فى الوقت الحاضر. والموضوع، على أحسن تقدير، غير مرتب. وأى محاولة لجعله يلوح مرتباً لابد أن تستتبع بعض التشويه وإخفاء الحقائق. وبديهي أنه موضوع واسع، لأنه ما من موروث أدبى آخر - ولا حتى الموروث الفرنسى - يعزو إلى الناقد من الأهمية ما يعزوه إليه الانجليز اليوم. ومن المحقق أنه ليس ثمة منطقة لغوية تستطيع أن تنافس العالم المتحدث بالانجليزية فى نشاطه النقدي، أو حدة مناقشاته النقدية.

ومما يزيد القصة تعقيداً دخول الولايات المتحدة فى هذا المضمار أثناء الثلاثينيات كمركز بالغ الخصوبة للنقد الأدبى، والأكاديمى منه بخاصة. وقد كانت هذه التجربة فريدة من نوعها. فليس هناك أدب أوروبى تعرض لاهتمام مفاجئ به مثلاً تعرض الأدب الانجليزى لاهتمام الأمريكين، وينبغى أن نتذكر أن أقل من ربع المتحدثين بالانجليزية هم، فقط، الذين يعيشون فى الجزر البريطانية، وأن الأغلبية الكبرى منهم تعيش الآن فى أمريكا الشمالية. ومع ذلك فإن تأثير أمريكا فى النقد الانجليزى منذ الثلاثينيات - شأنه فى ذلك شأن التأثير الذى لا يقل قوة، وإن كان أقل وضوحاً: تأثير إنجلترا فى النقد الأمريكى - لم يكن ذا طابع موحد؛ إذ لا يوجد، لحسن الحظ، موروث نقدي بريطانى مميز فى منتصف القرن العشرين، ولا موروث أمريكى مميز. والذين يظنون غير ذلك إنما يعممون الحكم على أساس من شواهد إما أنها جزئية، أو هى قد عفى عليها الزمن. فالأمريكيون الذين يشكون من وجود نغمة بريطانية خاصة فى مجلات لندن الأدبية كثيراً ما يتضح، عند سؤالهم، أنهم إنما يتحدثون عن جماعة "بلومزبرى"، وهى جماعة لم تكن، فى أى يوم، تمثل بريطانيا بأكملها. أما الانجليز الذين يظنون أن طابع النقد الأمريكى إنما يتمثل فى آخر رسالة دكتوراه أمريكية دسمة تصفحوها فلا يدركون مدى تنوع اتجاهات الدرس الأدبى فى الولايات المتحدة. ليس ثمة موروث قومى فى النقد الانجليزى اليوم، على أى من جانبي

الأطلنطى، على أن هناك طائفة متنوعة من المدارس النقدية، وهى بصفة عامة مدارس أنجلو-أمريكية. وربما أمكننا أن نصنفها تحت عناوين ثلاثة: النقد الأخلاقيون، والنقاد الجدد، والنقاد التاريخيون متذكرين دوماً أن النقد منذ الحرب العالمية الثانية قد صار يجنح إلى المزج بين هذه العناصر ويستعصى على التصنيف. وسنجد أنه من المفيد فى حديثنا عن كل من هذه الفئات بالدور أن ننسى أن هناك شيئاً اسمه المحيط الأطلنطى أساساً.

الأخلاقيون

كان أغلب النقد الانجليز قبل أرنولد ورسكن يفترضون أن كل أنواع الشعر الجيد تسمو بقارئها من الناحية الخلقية، وأن "واجب الكاتب دائماً هو أن يجعل العالم أفضل" (كما أصر الدكتور صمويل جونسون فى تقديمه لمسرحيات شكسبير). ولكن ثمة موروثة فى نقد القرن العشرين ينبع من أرنولد، ويختلف عن كل النظريات الخلقية السابقة عن الأدب. ويمكننا أن نصوغ هذا الاختلاف على النحو التالى: كان الدكتور جونسون - مثل سائر نقاد عصر النهضة والقرن الثامن عشر - يرى أن النقد متفقون، إن قليلاً أو كثيراً، على الفرق بين الصواب والخطأ، وأن الواجب الأخلاقى للشاعر إنما يتمثل - ببساطة - فى مراعاة قواعد السلوك المعترف بها. ويمضى جونسون فيقول فى ثقة - وكأنه يتحدث بالأصالة عن العالم المسيحى كله - إن "العدالة قضية غير مشروطة بزمان أو مكان". والنزعة الأخلاقية الحديثة، على النقيض من نزعة جونسون، أقرب إلى اللادورية فى أغلب الأحيان، تتسم بطابع الاستكشاف، وتعى من أمر نفسها أنها مقصورة على صفة مختارة. ولهجتها فى الكلام ليست لهجة الواعظ الشعبى الذى يتوقع من سامعيه الموافقة: وإنما هى لهجة مفعمة بالمرارة، متأهبة للقتال. بل إن لهجتها القطعية إنما تقوم على افتقار آرائها التطبيقية إلى ما يقطع بصحتها، وتمثل الصعوبة التى تواجهها فى محاولتها العثور على جمهور لها. لم يكن الدكتور جونسون بحاجة إلى أن يرفع صوته، ولكن الأخلاقى الحديث يجنح إلى الصراخ مثلاً فعل د.ه. لورنس (١٨٨٥-١٩٣٠) فى العقد الأخير من حياته وهو يدين إنجازات المجتمعات "البروتستانتية البيضاء"، بريطانية أو أمريكية، فى كتابه المسمى "دراسات فى الأدب الأمريكى الكلاسيكى" (١٩٢٣)، أو فى مقالاته التى جمعت بعد موته تحت عنوان "العنقاء" (١٩٣٦). وكذلك يصرخ تلميذ لورنس، جون مدلتن مري (١٨٨٩-١٩٥٧)، الذى ثابر فى سيل من الكتب، وفى دوريته المسماة ذا أدلفى على القول بأن النقد "يعتمد على القيم، وإنه تصوير لما فيه خير بنى الإنسان" (مري، نقد مختار

١٩١٦-١٩٥٧ تحرير رتشارد ريس، أكسفورد، ١٩٦٠). ثم هذا جورج أورويل (١٩٠٣-١٩٥٠) يستخدم الكتاب الذين من قبيل ديكنز وكبلنج في سلخ طفولية جبهة اليسار الأدبي البريطاني. وف.ر. ليفيز أنموذج نادر في صفائه للنقد الأخلاقي. أما مدرسة النقد الشكسبيرى الواسعة التى أخذت تستمد الإلهام منذ عام ١٩٣٠ من ج. ولسون نایت فقد قامت بمحاولة طموح لتفسير شخصيات شكسبير المسرحية على أساس أنها أفكار فلسفية، وثمة نموذج أمريكى، يتسم بالتألق والتطرف. يتمثل فى شخصية أيفور ووترز (ولد عام ١٩٠٠) المخالف لغيره من النقاد، وهو ناقد تختلف كتاباته عن كتابات النقاد الذين من نوعه فى أنها لم تخضع لتأثير أرنولد، وأنها ظلت طوال الثلاثينيات والأربعينيات تصر فى خشونة ومخالفة لما هو شائع على أن مهمة الناقد هى أن يقرر "أى القصائد هى الأحسن" وأن أى قصيدة "تقرير فى كلمات" يبذل كاتبه جهداً خاصاً ليُعبّر عن مشاعره (ونترز، دفاعاً عن العقل، نيويورك ١٩٤٧، ص ٣٦٢)، ومن ثم ينبغى أن يكون لها معنى بسيط، حتى لو كانت من نظم هوبكنز أو ت.س. إليوت. وتمثل هذه المجموعة أغلب كتابات ونترز النقدية خلال فترة تربو على خمسة عشر عاماً.

إن الأخلاقيين هم رسل النقد الحديث، وهم يستثيرون فى الناس الرغبة فى الانضمام إلى صفوفهم عن طيب خاطر. وتأثيرهم قد يمتد إلى قضايا السلوك، بل من المحقق أن الاهتمامات النقدية فى بعض الحالات (كما فى حالة لورنس وأورويل) تصير امتداداً لهدف أخلاقي أوسع عند الناقد. والنقاد الأخلاقيون يؤمنون بأنهم غير محترفين، ويجنحون (مهما كانوا ذوى ميول دارسة) إلى احتقار الدرس الأكاديمي، ويصرّون على أن ينظر إليهم الناس - مهما أحسنوا استقبالهم - على اعتبار أنهم خارجون على القانون. وجورج أورويل، إذ يصب شايه فى فنجان بطريقة عدوانية فى مقصف محطة الإذاعة البريطانية، يمكن أن يعد نموذجاً أدياً للأخلاقي الانجليزي الحديث، وإن تأثير هؤلاء الناس ليلبغ أوجه فى عصر هو - كالثلاثينيات والأربعينيات - تواق إلى يقين خلقى من طراز جديد. أما فى الخمسينيات، بجوها الأقل قدرة على تقبل ما يقال وازدياد ميلها إلى فحص ما يقال، فقد ضعف تأثير الأخلاقيين من جراء افتقارهم إلى اليقين. بل كان انتشار تأثيرهم فى حد ذاته مصحوباً بفقدان للثقة والقوة. إنهم يهدفون إلى الامتزاج بالتاريخ ويعلم الاجتماع وبالساسة، كما هو الشأن مع أحدثهم عهداً، كرتشارد هوجارت (ولد عام ١٩١٨) وريموند وليمز (ولد عام ١٩٢١). والدراسات التى من قبيل "الموقف الثقافى" وما تلاها من دراسات ك فوائد تعلم القراءة والكتابة (١٩٥٧) لهوجارت أو الثقافة والمجتمع ١٧٨٠-١٩٥٠ والثورة

الطويلة (١٩٦١) لويليمز أقرب إلى الدرس منها إلى النبوءة في إصرارها الهادئ المتردد على أن الحقيقة موضوع للدراسة. يقول هوجارت في ختام كتابه فوائده تعلم القراءة والكتابة: "وتلك نتائج لا أراني أهلاً لتتبعها. فلكي أحرث الجزء الذي يتعين على حرثه من الحقل، بدا لي من المنطقي أن أسلم جدلاً بأننا متفقون على افتراضات معينة اتفاقاً يكفي لأن يبيع لي أن أستخدم - دون تحديد للمعنى يجاوز أمثلتي المفصلة - كلمات من قبيل "عقل" و"صحي" و"جاد" . . . واهتمام هوجارت بالثقافة من حيث هي قضية ينبغي الدفاع عنها، وافترضه أن الاهتمام بها إنما هو من شأن أقلية متعلمة، يضعه في خط الموروث الذي بدأه أرنولد. بيد أن وضوح لغته، واستعداده لأن يحدد - أو حتى يناقش - تلك "الافتراضات المعينة"، يشير إلى فقدان الثقة، وتفتح ذهني من لون جديد، واستعداد للنمو. إن النزعة الأخلاقية شائعة في النقد الانجليزي اليوم مثلما كانت شائعة فيه دائماً. غير أنها تفتقر إلى ما كانت تتمتع به في الماضي من يقين. وتأثيرها، وإن يكن واسع النطاق، أقل نفاذاً مما كان عليه قديماً.

النقد الجديد

إن أصول ما يسمى بـ "النقد الجديد" قد بدأت في الأعمال الأولى لروبرت جريفز ووليم إمبسون، حيث نجد أنه حتى قبل عام ١٩٣٠ كان هذا الناقدان يستخدمان التحليل اللفظي والتركيبي، وكان البحث المميز عما سماه جريفز "أكثر المعاني صعوبة" يُقبل على اعتباره أنه الهدف الأقصى للقراءة الجيدة. غير أنه لا جريفز ولا إمبسون كان معادياً للنزعة التاريخية معاداة بارزة. كما أن أبرز النقاد الأمريكيين الإمبسونيين وأكثرهم أصالة - كنيث بيرك (المولود عام ١٨٩٧) - لم يكن يعادياها. أما خلفاؤهم من بين النقاد الأمريكيين الجدد فهم قطعاً يعادونها، ولا يكاد الطابع النهائي للنقد الجديد أن يتحدد حتى يتخذ صورته الخاصة في الولايات المتحدة، في أواخر الثلاثينيات. ومن المحقق أن "النقد الجديد"، في صورته الأمريكية، قد اتسم بشيء قريب من طابع المدرسة. فرائده جون كرورانسوم - المولود عام ١٨٨٨ والذي اشتغل بتدريس الأدب الانجليزي في جامعة فاندربيلت بولاية تنسي من ١٩٢٤ إلى ١٩٣٧، ثم بكلية كنيون في أوهايو - قد خلف لتلاميذه من أمثال آلن تيت (المولود عام ١٨٩٩) وروبرت بن وارن (المولود عام ١٩٠٥) احتراماً محافظاً للنزعة للجنوب الأمريكي القديم، وقيمة الاجتماعية المتسقة، قد يدين ببعض الفضل لإليوت مؤلف كتاب وراء آلهة غريبة. ويسود النقاد الأمريكيين الجدد شعور بالاحتقار لقيم أواخر العصر الفيكتوري: فهم لا يحتقرون فقط النقد القاري وما يصاحبه من حذقة، وإنما يحتقرون كذلك حركة التنوير اللا أدري،

والتفاؤل الديمقراطي، وانتشار النزعة الصناعية، والأيديولوجيات الدولية كالماركسية، فهؤلاء "النقاد الجدد" يمثلون حركة رجعية صريحة. ولا بد أن كلمة "جديد" قد كانت ترن في أذانهم رنين مفارقة مبهجة.

لقد جنحت الحركة الجمالية بزعماء ولتر باتر وأوسكار وايلد إلى التقليل من أهمية دراسة أصول الشعر. وملاحظة إليوت الشهيرة التي تقول بأن "وجود القصيدة إنما يقع في مكان ما بين الكاتب والقارئ" (إليوت، جدوى الشعر وجدوى النقد، ١٩٣٣، ص ٣٠) إنما تهدف بوضوح إلى توليد مثل هذا الشك في قيمة النزعة التاريخية. غير أننا لا نكاد نجد قبل الثلاثينيات أى هجوم عام على مفهوم النقد التاريخي بأكمله، ولا نكاد نجد قبل الأربعينيات - حين بدأ "النقاد الجدد" يشغلون وظائف رئيسية في جامعات الولايات المتحدة - رواجاً للمنشورات المعادية للنزعة التاريخية. وما لبث كتاب المنتخبات الشعرية الذي كان قوى التأثير في الجامعات، فهم الشعر الذي أشرف على تحريره كليانث بروكس وروبرت بن وارن، أن ظهر في نيويورك عام ١٩٣٨، وأدان في مقدمته استخدام الشعر لأى هدف غير ذاته، سواء كان هذا الهدف تاريخياً أو أخلاقياً. وأعلن أنه يقوم "على افتراض مؤداه أنه إذا كان الشعر جديراً بأن يُدرس أساساً، فإنه جدير بأن يُدرس كشعر". وهذا الاتجاه نفسه يتكشف في كثير من الوثائق الأخرى لهذه المدرسة، وحتى في الكتاب الذي يؤلف بين آراء الكثير من نقادها: كتاب نظرية الأدب (١٩٤٩) لمؤلفيه رينيه ويليك وأوستن وارن. وفي عام ١٩٥٥ كتب آلن تيت في مقدمته لمجموعة مقالاته المسماة الأديب في العالم الحديث: "إنى أحب أن أفكر في النقد على أنه قد كُتب - ويمكن أن يكتب مرة أخرى - من مجرد وجهة نظر". ودراسات النقد الجديد التي من قبيل حديث بن وارن عن قصيدة كولردج الملاح الهرم (أعيد طبع هذه المقالة في كتاب بن وارن، مقالات مختارة، نيويورك ١٩٥٨)، ومجموعة تحليلات بروكس لعدد من القصائد في كتاب الإناء المحكم الصنع (١٩٤٧) تضرب صفحاً، على نحو لافت للنظر، عن احتمالات التاريخ. وقد كتب بروكس في مقدمة كتابه المذكور يقول: "وإذا كنت لم أؤكد التاريخ الأدبي فليس ذلك لأنى أنكر أهميته، أو لأنى قد فشلت في أن أدخله في حسابى، وإنما الأخرى لأنى كنت تواقاً لأن أرى ما الذى يبقى - إن بقى شيء - بعد أن نرجع القصيدة إلى رحمها الثقافى". غير أن كل معنى شعرى ينبغى إرجاعه إلى مهاده التاريخية. والحديث عن قيمة الشعر وكأنها أمر خارج عما "يبقى" بعد أن يقوم التفسير التاريخي بمهمته إنما هو استبعاد لعين ما نبحت عنه. وقد ظهر أكمل بيان لعقائد "النقد الجديد" متأخراً بعض الشيء، في الفترة ما بين ١٩٤٦-١٩٤٩، في مقالتين نشرتتا في مجلة سيوانى رفيو بقلم و.ك. ويمزات (الابن)

ومونرو بيردسلى وعنوانهما "مغالطة النية" و"المغالطة الوجدانية"، ثم جُمعتا فى كتاب ويميزات المسمى الأيقونة اللفظية (١٩٥٤). وهاتان المقالتان تعرضان افتراضين من افتراضات النقد الرومانتيكى معلنتين أنهما مغالطتان. فويميزات وبيردسلى يقولان فى أولاهما: "إن تصميم أو نية الكاتب لا هى بالأمر الممكن التوصل إليه، ولا هى بالأمر المستحسن كمعيار للحكم على نجاح عمل من أعمال فن الأدب". ويقولان فى المقالة الثانية: "إن المغالطة الوجدانية خلط بين القصيدة وآثارها . . . فهى تبدأ بمحاولة استمداد معيار للنقد من الآثار النفسية للقصيدة، وتنتهى بالانطباعية والنسبية". غير أن هذه المنشورات، وإن تكن بالغة الدلالة على آراء "النقد الجديد"، قد ظهرت متأخرة، وتتسم بالإسراف فى الثقة بالنفس من جانب حركة تم لها الانتصار فعلاً. والمزايا الحقيقية لهذه المدرسة لا ينبغى أن يبحث عنها فى محاولاتها لوضع نظريات، إذ أنها - جذرياً - عملية النزعة ومحددة، وطريقة للتدريس أكثر منها عقيدة شكلية، تقوم على نفاد صبر من النزعة الأكاديمية أكثر مما تقوم على أى مبدأ متسق. ولا بد أنها قد لاحت بمثابة هواء منعش فى الجامعات الأمريكية خلال الثلاثينيات والأربعينيات، ولكن رد فعل لها راح يتكون تحت قيادة رونالد س. كرين فى أواخر الثلاثينيات، ممثلاً فى مدرسة شيكاغو للأرسطيين الجدد التى أصرت - مستخدمة علماً أشد صلابة، وأسلوباً أقل رواجاً - على الرجوع إلى مسائل التصميم والتركيب بأى منهج أو أى فروض تلوح ملائمة للعمل الأدبى موضوع النقد. وقد كانت نظرة مدرسة شيكاغو - على حد قول كرين نفسه - "كثيرة وأدائية" تصر على "أننا يجب أن نمنح النقد حق حرية الاختيار بين مختلف المناهج الأساسية". وهذا البرنامج يجعل نقاد مدرسة شيكاغو يلوحون أكثر انتقائية مما هم عليه فى حقيقة الأمر، فهم يمثلون هرطقة داخل نطاق النقد الجديد. ولكنهم يظلون من أتباعها، باهتمامهم بالتحليل التركيبى، كما هو الشأن فى دراسة كرين المثالية لحبكة رواية فيلدنج: توم جونز، ولا يخرجون على مبادئ النقد الجدد إلا فى أمرين بسيطين هما: موقفهم الأكثر تسامحاً بعض الشيء إزاء المعلومات التاريخية، وهجومهم على ما سماه كرين "افتقار" النقد الجدد إلى بويطيقا أو نظرية للأدب من طريق بحثهم الذى لا يتوقف عن التورية الساخرة، والتوتر، والمفارقة. ولكن هذه خلافات عائلية؛ لأن كرين هو الآخر يتقبل شعارات النقد الجديد التى من قبيل "الشعر من حيث هو شعر، لا من حيث هو شيء آخر". على أنه ربما كانت مدرسة شيكاغو فى أيامها قد هزت بعض الشيء من ثقة النقد الجدد بأنفسهم. وكونها قد عرفت بأنها تستخدم مناهج النقد التاريخى ما كان ليحدث لولا استئراء النزعة المعادية للتاريخ هذه الاستئراء الواسع النطاق فى ميدان الدراسات الانجليزية.

المؤرخون

ليس هناك شيء اسمه المدرسة التاريخية في النقد في إنجلترا خلال القرن العشرين إذا كنا نقصد بكلمة "مدرسة" أي شيء متسق أو متجانس. فالتاريخ الأدبي، منذ ميلاده في إنجلترا القرن الثامن عشر في أعمال وارتون والدكتور صمويل جونسون، لم يلح عليه الاستخذاء قط مثلما فعل في نصف القرن التالي للحرب العالمية الأولى. ذلك أن الموروث الفيكتوري في التاريخ الأدبي، كما يتمثل في لزلى ستفن، وفي كتاب ككتابه المسمى معجم السير القومية (١٨٨٥-١٩٠٩) كان قد بدأ ينزل عن القمة بمجيء الوقت الذي أنشئت فيه كراسي الأدب الانجليزي باكسفورد وكمبردج قرب استدارة القرن، رغم أن النزعة التاريخية ظلت باقية - مدة أطول - في الولايات المتحدة واسكتلندا. وفي أمريكا، على الأقل، ولدت رد فعل أشد تطرفاً بكثير، فنجد أن ناقداً تاريخياً كجورج سينتسبري لا يستطيع أن يجد دفاعاً، مدعماً بالمبادئ، عن فن ظل يمارسه - في مجلدات ضخمة - لمدة نصف قرن. والمشروعات الواسعة المركبة التي من قبيل تاريخ كمبردج للأدب الانجليزي (١٩٠٧-١٩١٦) أو تاريخ أكسفورد للأدب الانجليزي (١٩٤٥ -) تلوح، في مجملها، ناضبة القوى على حين أن سلسلة "المرشد إلى الأدب الانجليزي" التي صدرت في سلسلة بليكان (١٩٥٤-١٩٦١) وحررها بوريس فورد تنتمي إلى رد الفعل المناهض للنزعة التاريخية، ولا تكاد تسعى إلى اتباع خطة سردية على الإطلاق. إن الموروث السردى القديم المتحرر لتوماس ورتون، وهازلت، وسنتسبري وأوليفر أولتون قد مات - ببساطة - في إنجلترا، رغم أن أمريكيين قلائل كهاردن كريج، واسكتلنديين كديفيد ديتشز، مازالوا يمارسون هذا الفن الذي لا بد أنه كان - بطريقته الخالية من الادعاء - ذا وظيفة تثقيفية واسعة النطاق، كما كان - في بعض الأحيان - يطمح إلى ما هو أرفع من ذلك.

ومع ذلك فإننا إذا أنعمنا النظر وجدنا تيارين بارزين في النموذج المعقد للتاريخ - الأكاديمي النزعة إلى حد كبير - كما مارسه أصحابه على كلا جانبي الأطلنطي. وأحد هذين التيارين مسيحي إلى حد كبير. أما الآخر فهو، إلى حد كبير، ماركسي أو ماركسي سابق. والموروث المسيحي بريطاني أساساً - بل أنجليكاني بالتأكيد - ذو صلات قوية بالعصور الوسطى، ينبع من تحقيق الفيكتوريين الأواخر للنصوص الوسيطة وإلقاء الضوء عليها، كما هو الشأن مع النقاد الأكاديميين المجيدين مثل و.ب. كر (١٨٥٥-١٩٢٣) في كتابيه الملحة والرومانثية (١٨٩٦) والعصور المظلمة (١٩٠٤) أو تلميذه ر. تشمبرز (١٨٧٤-١٩٤٢) الذي خلفه في وظيفته كأستاذ كرسي بكلية

الجامعة، لندن، عام ١٩٢٢، وسعى باعتباره أنجليكانياً مخلصاً إلى إيجاد شعور بالاستمرار بين إنجلترا الحديثة وماضيها الكاثوليكي الوسيط، أو الروائي - الناقد تشارلز وليمز (١٨٨٦-١٩٤٥) وأصدقائه: نورثي سايرز (١٨٩٣-١٩٥٧) وك.س. لويس (المولود عام ١٨٩٨). وكتاب لويس المسمى الجورية الحب (١٩٣٦)، وكتابه عن أدب القرن السادس عشر وقد نشر كجزء من تاريخ أكسفورد للأدب الانجليزي عام ١٩٥٤، يمكن اعتبارهما نماذج للحياة غير المتوقعة في موروث التاريخ الأدبي المتداعي للزوال، لأنهما يجمعان بنجاح بين نشاط جدلي لا يقل عما نجده لدى أورويل واحترام غير شائع للمزايا التي من قبيل امتياز الشكل واللياقة، وللأشكال الفنية التي عفى عليها الزمن كملاحم إدموند سبنسر وجون ملتن المسيحية. وسنظل نذكر منهج تشمبرز - لويس في النقد التاريخي. فبالرغم من أنه لم يتمكن قط من احتلال مكان الصدارة في أيامه، وبالرغم من أنه لم يثر سوى القليل من الحماس المنزه عن الغرض، فإنه قد سعى - رغم ذلك - إلى إثبات ذاته في جوٍ معادٍ، وإلى إسماع صوته.

ومن ناحية أخرى نجد أن الموروث الماركسي في الأدب الانجليزي الحديث قد كان أمريكياً في أغلبه، لأن مغازلة المثقفين البريطانيين للماركسية - أيام الحرب الأهلية الأسبانية - كانت عابرة، وأشد اتساماً بالطابع الانجليزي الأخلاقي من أن تخلق مدرسة أدبية ماركسية حقيقية. أما الحصيلة الأمريكية - رغم أنها خليفة بأن تلوح هرطقة بالمقاييس السياسية الماركسية الصارمة - فقد كانت أعمق تأثيراً بماركس من حصيلة بريطانيا. ومن قبيل المفارقة أن يكون قسم كبير منها ماركسياً سابقاً أو مناهضاً للماركسية. ولكننا نحس بثقل وجدية الاهتمامات الاجتماعية التي في الكتابات الأخيرة لأمثال إدموند ولسون (المولود عام ١٨٩٥) ولايونل ترلنج (المولود عام ١٩٠٥) على حين أن النقد الذي كتبه الماركسيون البريطانيون السابقون في فترة ما بعد الحرب - و.ه. أودن وستفن سبندر - لا يحمل سوى القليل، أو لا شيئاً على الإطلاق، من آثار المعارك السياسية القديمة التي خاضها هؤلاء الكتاب.

إن كل نقد ماركسي تاريخي النزعة حتماً، وهو تاريخي بمعنى خاص من حيث أنه يحكم على كل أدب معاصر من حيث تأثيره السياسي، وعلى كل أدب الماضي من حيث علاقته بالقوى الاجتماعية. إنه - كالكثير من نقد القرن التاسع عشر - نسبي النزعة أساساً. فليس هناك ناقد ماركسي خالق بأن يكتب مقالة عنوانها "مغالطة النية". وليس هناك ناقد ماركسي يمكن، عقلاً، أن ينتمي إلى الحركة الجمالية، أو إلى مدرسة النقد الجديد. وليس فيهم من هو فردي النزعة بما يكفي لأن يجعله ناقداً

أخلاقياً. ومع ذلك فإن كل النقاد الجيدين يتسمون، بطبيعة الحال، بفردية تميزهم، بما في ذلك إدموند ولسون ولايونل ترلنج. وكلمة "ماركسي" لا تلائمهما إلا بمعناها العريض. فإدموند ولسون يخبرنا في إهدائه لكتابه المسمى قلعة اكسل (١٩٣١) أنه تعلم من كرستيان جوس، الذي درّسه في جامعة برنستون، أن "النقد الأدبي يتبغى أن يكون تاريخاً لأفكار الإنسان وتصوراته في مهاد الأوضاع التي شكلتها". وهذا برنامج قد كان أي ناقد فيكتوري خليفاً بأن يتقبله. ودراسة ولسون - في كتابه الأول هذا - لبييتس وفاليري وإليوت وبروست وجويس وغيرهم لا بد أنها قدمت إلى آلاف الناس مدخلاً قيماً إلى الحركة الحديثة في الأدب، وامتازت بالوضوح ويتسامحها (خاصة في الفصل الافتتاحي الذي يُعرف بالرمزية) مع بعض القيم البورجوازية:

"إن كل شاعر رمزي له شخصيته الفريدة. وكل لحظة من لحظاته لها نفماتها الخاصة . . ومهمة الشاعر هي أن يبتدع اللغة الخاصة التي تكون، وحدها قادرة على التعبير عن شخصيته ومشاعره".

ومواهب ولسون، كناقد، صحفية بأرفع معاني هذه الكلمة. وقد امتدت عبر رقعة واسعة من المراجعات التي كُتبت بأسلوب تأملى له وزنه، على نحو غير مألوف: فهو موهوب في التلخيص الجذاب الذكي، والتعريف السريع البسيط بالحركات التاريخية المعقدة، ولكنه ليس ناقد أكاديمياً. وهناك لايونل ترلنج ذو النزعة التاريخية المفعمة بالعاطفة - ولعلها أن تكون أثراً لاهتماماته السياسية في الثلاثينيات والأربعينيات - التي ترتفع، المرة تلو المرة، إلى مستوى الاهتمام الخلقى، حتى أن اسمه لينتمى إلى طائفة النقاد الأخلاقيين بقدر ما ينتمى إلى طائفة النقاد التاريخيين. وقد كان كتابه الأول، وهو دراسة لماثيو أرنولد (١٩٣٩)، زاخراً بالاهتمام الجاد بقضايا المجتمع والطبقة. على حين أن مقالاته التي ظهرت في عام ١٩٤٢ وعنوانها "الاحساس بالماضى" - وقد نشرها فيما بعد في كتابه الخيال البرالى (١٩٥٠) - أقوى رد تاريخى للنزعة على هجمات النقاد الجدد. فالنقاد الجدد - كما يقول ترلنج - "ينسون أن العمل الأدبي حقيقة تاريخية على نحو لا راد له، وأن . . تاريخيته حقيقة تدخل في نطاق خبرتنا الجمالية". وهذه "الماضية" كما يسميها ترلنج - ممجداً بذلك اصطلاحاً استعمله إليوت قبله بجيل في مقالة "الموروث والموهبة الفردية" (١٩١٩) - هدف أساس للدراسة النقدية، لأن "الوعى بواقعية الماضى كماضٍ هو السبيل الوحيد لجعلنا نشعر به وكأنه ماضٍ وحاضر".

ومثل هذا الحل الوسط الذكى يسعى إلى التوفيق بين وظيفة الناقد ووظيفة المؤرخ اللتين انفصلتا - على نحو غريب - في سنوات ما بين الحربين العالميتين. فتجدد

احترام الناقد للعملية التاريخية، وتجددُ احترام المؤرخين للتمييز النقدي سمة بارزة من سمات النقد الانجليزي في كل من بريطانيا والولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٥ لأن الانتقائية الحكيمة هي خير ما يستطيع أن يستوصى به الموروث النقدي، إذ يُذكرنا بأن وقوف الناقد الأدبي ومؤرخ الأدب موقف المتباعدين لم يحدث إلا نتيجة مصادفة تاريخية عابرة. فالشعر - بطبيعته المبهجة على نحو فريد - يرفض الخضوع لأي معيار وحيد. والناقد الجيد هو الذي يدرك أن مقدرته على التمييز رهن باتساع آفاقه وتفتحها على مختلف المؤثرات.

أيفور ونترز

مشكلات تواجه الناقد الحديث للأدب

تقديم

أيفور ونترز. كم من القراء قد سمع به، دع عنك أن يكون قد قرأ له؟ ومع ذلك فهو واحد من أكبر النقاد الأمريكيين في القرن العشرين، وشخصية خلافية ترتفع حولها أمواج الجدل وتنخفض. إنه الناقد الأخلاقي، بامتياز، ضرب من فـر. ليفيز أمريكي: كلا الرجلين صارم الأحكام، قاطع الرأي، حاد اللهجة، لا يهادن ولا يجامل ولا يتردد في أن يصدم الرأي الأدبي العام. كلاهما، أيضاً، بدأ بالتلمذة لرموز الحداثة - باوند وإليوت - ثم انقلب عليها. في حالة ليفيز كان الانقلاب في اتجاه الرواية، خاصة، د.ه. لورنس، معبوده الأكبر. وفي حالة ونترز كان الانقلاب إلى التيارات الأكثر تقليدية في مطلع القرن العشرين: هاردي، وسترج مور، وروبرت برджер، وابنته إليزابيث داريوش في إنجلترا؛ وإدوين أرلنجتون روبنسن في الولايات المتحدة.

ولد ونترز في شيكاغو بولاية إلينوى في ١٧ أكتوبر، ١٩٠٠، تلقى دراسته في جامعة شيكاغو ١٩١٧-١٩١٨ وجامعة كولورادو حيث حصل على الليسانس ثم الماجستير في ١٩٢٥، حصل من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا على الدكتوراه في ١٩٢٥، تزوج من الكاتبة جانيت لويس في ١٩٢٦ وأنجبا ولداً وبنتاً. اشتغل محاضراً في الفرنسية والإسبانية بجامعة إيداهو، بوكاتلو، من ١٩٢٥-١٩٢٧، اشتغل مدرساً (١٩٢٨-١٩٣٧) ثم أستاذاً مساعداً (١٩٣٧-١٩٤١) ثم أستاذاً مشاركاً (١٩٤١-١٩٤٩) ثم أستاذاً للأدب الإنجليزي (١٩٤٩-١٩٥١) ثم "أستاذ كرسي ألير جيرار للأدب" (١٩٦١-١٩٦٦) بجامعة ستانفورد، أسس ورأس تحرير مجلة "جايروسكوب"، لويس ألتوس، كاليفورنيا ١٩٢٩-١٩٣٠، اشتغل محرراً بمجلة "هاوند أند هورن" (الكلب والنفير) ١٩٣٢-١٩٣٤، كان زميلاً بمدرسة كينيون للأدب الإنجليزي في جامبير، بولاية أوهايو، من ١٩٤٨-١٩٥٠، نال كثيراً من الجوائز وشارات التقدير: منحة من المعهد القومي للفنون والآداب (١٩٥٢)، جائزة جامعة برانديز للفنون الخلاقة في الشعر (١٩٥٩)، جائزة هاريت مونرو للشعر (١٩٦٠)، زمالة ججتايم (١٩٦١).

جائزة بولينين (١٩٦١). منحة الأوقاف القومية للفن (١٩٦٧). عضو الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. توفي في ٢٥ يناير ١٩٦٨ .

ونترز، إلى جانب كونه ناقدًا، شاعرا له من الدواوين: الرياح غير المتحركة (١٩٢١)، ظل العقعق (١٩٢٢)، التلال الجرداء (١٩٢٧)، البرهان (١٩٣٠)، الرحلة وقصائد أخرى (١٩٣١)، قبل الكارثة (١٩٣٤)، قصائد (١٩٤٠)، السلاح العملاق (١٩٤٣)، ثلاث قصائد (د.ت.)، إلى الروح القدس (١٩٤٧)، مجموعة القصائد (١٩٥٢)، طبعة منقحة (١٩٦٠)، القصائد الباكورة (١٩٦٦).

وله قصة عنوانها "حافة الظلام" (١٩٣٢).

وأعماله النقدية تشمل:

ملاحظات حول آليات الصورة الشعرية: وصية حجر (١٩٢٤)

حالة دافيد لامسون: ملخص، بالاشتراك مع فرانسيس ثيريزا رسل (١٩٣٤)

البدائية والانحطاط: دراسة للشعر التجريبي الأمريكي (١٩٣٧)

لعنة مول: سبع دراسات في تاريخ الظلامية الأمريكية (أي معاداة التنوير) (١٩٣٨)

تشریح اللامعنى (١٩٤٣)

إدوين أرلنجتون روبنسن (١٩٤٦) – طبعة منقحة (١٩٧١)

دفاعاً عن العقل (١٩٤٧) طبعة منقحة ١٩٦٠

وظيفة النقد: مشكلات وتدريبات (١٩٥٧)

حول الشعراء المحدثين (١٩٥٩)

شعر و.ب. بيتس (١٩٦٠)

شعر ج.ف. كتنجام (١٩٦١)

صور الاكتشاف: مقالات نقدية وتاريخية عن صور القصيدة القصيرة في اللغة الانجليزية (١٩٦٧)

مقالات ومراجعات لم تجمع من قبل، بتحرير فرانسيس ميرفى (١٩٧٦)

هارت كرين وونتروز: مراسلاتهما الأدبية، بتحرير توماس باركنسون

وحرر من الكتب:

اثنا عشر شاعراً من المحيط شاعراً من المحيط الهادى (١٩٣٧)

قصائد مختارة لإليزابيث داريوش (١٩٤٨)

شعراء المحيط الهادى، الجزء الثانى (١٩٤٩)

(بالاشتراك مع كنيث فيلدز) السعى وراء الواقع: منتخبات من قصار القصائد
فى اللغة الانجليزية (١٩٦٩)

المقالة التى أقدمها هنا "مشكلات تواجه الناقد الحديث للأدب" هى أول مقالة فى
كتاب "وظيفة النقد"، وقد ظهرت لأول مرة فى مجلة "ذا هيدسون ريفيو" (خريف ١٩٥٦).
أما مقالة "الأدب الانجليزى فى القرن السادس عشر" فهى آخر مقالة فى الكتاب ذاته،
نشرت بنفس المجلة فى صيف ١٩٥٥.

مشكلات تواجه الناقد الحديث للأدب

- ١ -

إن أول مشكلة تواجه ناقد الأدب هى أن يجد نمطاً من العيش يمكنه من تنمية
عقله، وممارسة فنه، وأن يعول أسرته. إن الجامعات تقدم حلاً واضحاً، ولكن المسألة
تستحق على الأقل مناقشة قصيرة.

إن الجامعات كما نعرفها اليوم قد نمت حديثاً نسبياً، فى هذا البلد الولايات
المتحدة على وجه اليقين وإلى حد كبير فى الخارج. لقد نمت خلال فترة ازدهرت فيها
الأفكار الرومانتيكية عن الأدب. لقد اعتُبر الأدب فى هذه الفترة، أساساً، "تعبيراً" عن
الوجدان، وعلى هذا النحو نظر إليه الشعراء والأساتذة والنقاد بنفس الدرجة تقريباً،
ومن ثم فهكذا كان أساساً. كان يُنتظر من الشعراء وسائر الكتّاب أن يكونوا مزاجيين
ولا مسئولين، ومن ثم فهكذا كانوا فى كثير من الأحيان. ونجد أن كثيراً من الأشخاص
المزاجيين اللامسئولين، الذين ما كانوا ليحسبوا قط أنهم فنانون فى عصور أسعد
حظاً، قد أفضى بهم إلى الاعتقاد بأن نواحي ضعفهم من علامات العبقرية. هكذا صار
الأساتذة يرتزقون مما يعدونه درساً جدياً للأدب. ولكن الأشخاص الذين كانوا ينشئون
الأدب لم يكونوا جادين، فى رأى الأساتذة وأحياناً فى الحقيقة، ومن ثم اعتبروا غير

صالحين لدراسته أو تدريسه. وتقليدياً كانت كل مجموعة تنظر إلى الأخرى بعين الازدراء.

وعندما كنت شاباً كنت أنا ومعاصريّ ننظر إلى إرفنج بابت، الذي كان فى الخامسة والثلاثين عندما ولدت، على انه أستاذ، وكان ثمة من الأسباب ما يبرر ذلك: فقد كان يحمل هذا اللقب بجامعة هارفارد، وكان من الواضح أنه قرأ الكثير، كما كان من الواضح تماماً انه يفتقر إلى نفاذ البصيرة عندما يكتب عن الشعر، وكان يعتقد عدداً من الأفكار يمكن استخدامها لولا انه بسط بعضها وخطب بين البعض الآخر بما يجعل التعرف عليها أمراً عسيراً. بيد انه فى نظر زملاء بابت، كان بابت أستاذاً من طريق السماح الاكراهى، إلى حد كبير، فقد كان فى الحقيقة مبتكراً خطراً. لم تكن النقطة هى انهم اكتشفوا مكان الضعف فى نسقه النقدي، لأنه على قدر علمى ليس ثمة دليل مطبوع على أنهم فعلوا ذلك، وإن كانوا قد وجهوا إليه اعتراضات كثيرة لا صلة لها بالموضوع.^(١) كانت المشكلة هى انه ناقد، وانه دافع عن النقد كنظام أكاديمى، وهاجم الكليات والجامعات لإهمالها له.

بيد أنه فى نظر شباب جيلى كان بابت هو الأستاذ مجسداً: وكان باقى الأساتذة حشداً لا ينماز فيه واحد عن غيره. وكانت لبابت طريقة لقول أشياء غبية عن القصائد العظيمة: ومن ثم فقد اتجهنا بأنظارنا إلى أماكن أخرى من أجل الاستفادة. ووجدنا الاستفادة لدى إزرا باوند. كان باوند يملك من الدرس ما يكفى للتأثير فى الشباب، ولكنه كان إلى حد كبير درساً لغوياً. كان عاجزاً عن التفكير، وكانت نظرياته فى الشعر لا تعدو أن تكون إعادات تقرير لأصول ظلت تزدهر أكثر من قرنين: الأصول الأكالة لارتباطية القرن الثامن عشر ورومانتيكيته المسرفة فى العاطفية. لكننا كنا جهلاء، وكانت أصوله - كما قررنا - تلوح جديدة. أضف إلى ذلك انه كان يملك ملكتين وثيقتى الاتصال يفتقر إليهما بابت: كان يستطيع كتابة شعر مهما يكن من تخريب نظرياته له فقد كان ينم على عبقرية حقيقية فى اللغة؛ وكان يستطيع أن يرينا قصائد وقطعاً رائعة حقاً وصدقاً. لقد أرانا قصائد رائعة ندت عن ملاحظتنا، على حين ان بابت كثيراً ما كان يسيء فهم قصائد رائعة كنا على ألفه بها. ولمدة تقرب من خمسة عشر عاماً كان باوند أقوى النقاد، فى الأدب الأمريكى، تأثيراً وذلك بقدر ما يخص الأمر النتائج العملية. وعندما حل محله كان الذى خلفه هو حواريه إليوت الذى لم يقم بالكثير سوى إعادة أفكاره بأسلوب أكثر دماثة. إن حوارى باوند قد ورثوا، أساساً، أفكاره دون مواهبه - وهو الإجراء المألوف - ولما كانت الأفكار سيئة جاءت النتيجة

سيئة. كان يمكن لباوند أن يغدو ناقداً أكثر فاعلية بكثير لو أنه تمكن من أن يدرس على يد مؤرخ للأفكار من الطبقة الأولى، ولكن لم يكن ثمة تقريباً أي من هؤلاء في أيام باوند، وقد انشق على النظام الجامعي بسبب حادثة غبية في كلية صغيرة من كليات وسط الغرب، وظل يهاجم النظام بعنف طوال بقية حياته.

إن باوند وبابت يمثلان الانشقاق التقليدي على نحو طيب بدرجة كافية، حتى على الرغم من أن زملاء بابت ربما ظنوه واقفاً في جهة اليسار أكثر مما ينبغي. كان كل منهما يمتلك ملكات طبيعية يفتقر إليها الآخر، ولم يتدرب أيهما على المناطق التي كانت قدراته ناقصة فيها. والآن فإنني لن أذهب إلى حد القول بأن التدريب بديل للموهبة، ولكني بعد عشرين عاماً من التدريس أجدني على اقتناع بأن التعليم ممكن وأنه إذا كان امرؤ لامعاً في قسم ذهني معين، فمن الممكن عادةً تحسينه - وتحسينه قدراً كبيراً - حيث هو ضعيف. بيد أنه إذا أريد القيام بمثل هذا التعليم فينبغي على الأقل أن يقوم به امرؤ كفؤ، بدرجة مقبولة، في كل الميادين قيد البحث. ومنذ خمسة وعشرين عاماً مضت لم يكن مثل هؤلاء الرجال، ببساطة، متوافرين في الجامعات الأمريكية، ولم يتوافروا قبلها قط. أما اليوم فتمة عدد لا بأس به منهم. ويمثل هذا التغير ثورة في تدريس الأدب. وأثناء هذه السنوات تحسنت نوعية الدرس التقليدي أيضاً، وأعتقد أن هذا التغير راجع إلى حد كبير إلى النقاد أعضاء هيئات التدريس في الكليات. لست أعني أن النقاد يملكون دائماً كل الإجابات ولكن بعضهم يعرف على الأقل بعض الأسئلة المهمة، وهم ينبهون الفكر والإدراك، ونتيجة ذلك هي درجة من التعقيد بين الدارسين الأصغر سناً في عصرى لم أكن أجدها لدى من هم أكبر منى سناً. وتوجه شكوكى إلى أن هذا الفارق فارق في التعليم أكثر منه في الموهبة الفطرية، رغم أن من الحق أيضاً أن بعض الأشخاص الموهوبين يبقون الآن في مهنة التدريس وكانوا، في جيل مضى، خليقين ألا يجدوا فيها مستقبلاً. (٢)

لا ريب في أن هذه الثورة قد بدأها بابت، ولكن حفنة من الرجال في جيلى قد تحملت وطأتها: رانسوم، وتيت، وبروكس، وبلاكمر، وأنا. أما نقاد شيكاغو، وبعضهم أكبر سناً من أي من الرجال الذين ذكرتهم لتوى، فقد دخلوا المشهد في فترة لاحقة بعض الشيء. وإننى لفخور بدورى في هذه الثورة ولكنه لم يكن دوراً سهلاً. فمن بين السادة الأربعة الذين تولوا رئاسة قسم اللغة الانجليزية بجامعة ستانفورد في أيامى أخبرنى ثانيهم - الأستاذ ا.ج. كندى الراحل - أن النقد والدرس لا يمتزجان، وإنى إذا أردت أن أغدو دارساً جاداً فعلى بهجران النقد. وأخبرنى بالمثل أن الشعر والدرس لا

يمتزجان، وأنه تخطى عن كتابة الشعر فى سن الخامسة والعشرين. وأضاف أن أعماله المنشورة عار على القسم. ولحسن حظى كان الوحيد بين رؤساء القسم الأربعة الذى يعتنق هذه الآراء، ولكن الواحد كان فيه تقريباً الكفاية. ولم يكن استثناءً بقدر ما يخص الأمر المهنة ككل. فقد كان ثمة رجال آخرون مثله فى جامعة ستانفورد، بعضهم فى مراكز أعظم سلطة، وكان ثمة آخرون مثله فى أماكن أخرى. وإن اثنين على الأقل من النقاد الذين ذكرتهم فى صدد نفسى قد مرا بخبرات مشابهة، وقد سمعت دارسين محترمين يروون قصصاً تتسم بالوقاحة الجلفة عن أو لواحد أو اثنين من هؤلاء الرجال وسمعتهم يروون هذه القصص كما لو كانت الأحداث التى تتضمنها تمثل انتصاراً للذهن أو للفكاهة أو لكلا الأمرين. إن قسماً كبيراً من هذا النوع من الأمور راجع إلى الغيرة البشرية التى لا يمكن استئصالها، ولكن قسماً كبيراً منه راجع إلى القسمة التقليدية التى ذكرتها، ويقدر ما ترجع إلى هذا يخلق بنشاطها أن يقل مع الزمن. بيد أنى وزملائى من النقاد مازلنا نلوح أشبه بالبوهميين فى نظر كثير من زملائنا. والحق أن نقاد شيكاغو، الذين كانوا جميعاً دارسين محترمين للتاريخ قبل أن يعلنوا اهتمامهم بالنقد، قد نُظر إليهم بقدر كبير من العداء من جانب سائر الدارسين عدداً من السنوات، كما لو كانوا خوارج على نحو ما. ويلوح أنهم بدورهم ينظرون إلى كل النقاد الآخرين - مهما كانت درجاتهم أو وظائفهم الأكاديمية - على أنهم لم يعمدوا أو أسوأ. بيد أن مجموعة شيكاغو أستاذة بالمعنى الفنى للكلمة، مهما ظن الأساتذة الآخرون، وانطباعى العارض هو أن مجموعة شيكاغو دارسون منهجيون، بالأشكال التقليدية للدرس، أكثر مما هو الشأن مع النقاد الجدد الذين ذكرتهم لتوى، وهم أقل موهبةً بعض الشيء فى تفهم الأعمال الأدبية. بيد أن المجموعتين قد اقتربتا بدرجة كافية بحيث يمكنهما - بقدر ما يصدق ذلك على هؤلاء الناس - أن تفهم إحداهما الأخرى إلى حد ما كلما رغبت فى بذل الجهود اللازم لذلك. وقد عبرتا الخطوط فعلاً هنا وهناك. إن مستر أولدر أولسون، وهو واحد من مدرسة شيكاغو، قد كتب كتاباً يتغنى بمديح واحد من أكثر رومانسيى عصرنا سذاجة: أعنى الراحل ديLAN توماس. وإنى أشك، أو دعنى أقول أنى أمل فى أن أستطيع وأنا آمن أن أشك، فى أن يكون أى من رفاقى البوهيميين على هذا القدر من البراءة.

- ٢ -

موجز القول إن الدارسين قد غدوا أكثر أدبية، حتى عندما يلوح أحياناً أنهم، مثل الأستاذ أولسون، يسومون سرح اللهو متأخراً. وقد غدا رجال الأدب أكثر درسا.

وكلا المجموعتين فى الجامعات وهذا فوز على أكبر قدر من الأهمية خاصة للشبان الذين يتلقون الآن مناهج متقدمة فى الأدب. ولكن ما هى المنجزات الأخرى للنقد فى عصرنا؟ ماذا صنع النقاد غير طرح أسئلة مهمة، وإذاعة نظريات غير كاملة أو غير قابلة للذيادة عنها، ومهاجمة نظريات الآخرين، والدفاع عن تفضيلهم لأعمال بعينها غير تحريك الدارسين الأكبر سناً إلى القيام باليسير القليل من الفكر وتنبيه طلبة الدراسات العليا فى هذا البلد إلى فكر عن الأدب أنشط من أى شىء شهدناه من قبل؟ أمن العدل أن نتطلب منهم ما هو أكثر من هذا؟ أظن أن من العدل أن نتطلب ما هو أكثر، وأظن أنهم لم يقوموا إلا بالنزر القليل فى سبيل ما هو أكثر.

لئن أردنا أن يتوافر لدينا أى نوع من الهداية النقدية، لقد تعين أن يكون لدينا نوع ما من المنهج أو المناهج النقدية يمكن تطبيقها حقاً على الموضوع قيد البحث. ولئن أردنا أن يتوافر لدينا أى نوع من المنهج النقدى، لقد تعين علينا أن نفهم موضوعين بوضوح إن كثيراً أو قليلاً: إمكانات الأنواع المختلفة من المادة، وإمكانات الأشكال الأدبية المتنوعة. وأى فهم لهذه الموضوعات سوف يعتمد بدوره على نظرتنا إلى غرض الأدب أو علته النهائية. وعموماً قد خشى نقادنا أن يلزموا أنفسهم أى نظرية عن العلة النهائية، أو هم إذا أوصوا بعله من هذا النوع خشوا أن يقرروها بوضوح وأن يطبقوها، ومن ثم أقعدوا منذ البداية. والنظريات التى قُدمت لا تكاد تصمد للفحص. فلأضرب مثلاً.

لقد كتبت بالتفصيل عن ت.س. إليوت وعن جون كرو رانسوم فى مواضع أخرى. إن كلا الرجلين قد نقد قصائد مفردة وأعمالاً أخرى على نحو يتفاوت تفصيلاً ومن ثم عرضا نفسيهما للهجوم على نحو أجدننى من أجله - إذا كان لى أن أستعير عبارة من مستر رانسوم - أبجلهما. فبمثل هذا النقد فقط نرسى أسس النظريات العامة، والرجال المستعدون للانغماس فى مثل هذا النقد يملكون شجاعة معتقداتهم. وثمة عمل مشابه قد أنجزه تيت، وبروكس، ويلاكمر، غنى عن القول أن كثيرين آخرين قد قاموا بمثل هذا العمل، ولكن هؤلاء هم الرجال الذين أثروا فى عصرنا أكثر من غيرهم. إن إليوت مُنظر متناقض على نحو بالغ، ولكن يبدو أنه يرى الأدب على أنه تعبير عن الوجدان، والوجدان على أنه يتقرر بالعصر: وعلى ذلك فهو جبرى بقدر ما يخص الأمر الأدب، وما يمكن أن يدعوه المرء بالنسبية التاريخية، رغم الحقيقة الماثلة فى أنه لا يميل حقاً إلى أدب القرن التاسع عشر. ورانسوم أكثر اتساقاً بكثير، وهو - بخلاف إليوت - يحاول أن يكون متسقاً وأن يوضح آراءه، ولكن عقيدته عن المحاكاة -

ومنهما يشتق عقيدته عن اللب المنطقي ونسيج النوافل - تلوح مجرد نظرية أخرى مصنوعة صناعة منزلية دفاعاً عن التقنيات الارتباطية التي نماها القرن الثامن عشر. إن إليوت، المنحدر روحياً من صلب باوند، وتيت - الذي تتبع أفكاره من رانسوم جزئياً ومن إليوت جزئياً - منخرطان بعمق في أصول متقاربة.

إن بروكس يقدم نظرية في التعارض القائم على التورية الساخرة، أو المفارقة، باعتبارها نظرية في البناء الشعري، نظرية أدلى ر.س. كرين ببعض اعتراضات بالغة الرجاحة عليها. (٣) إن أسوأ صعوبة في نظرية بروكس، كما نراها عند التطبيق، هي كما يلي: إن أي قصيدة يستطيع أن يرصد فيها البناء القائم على التورية الساخرة أو المفارقة - وهو يستطيع أن يرصده في أي قصيدة تقريباً - تلوح له ممتازة، ولا شيء سوى هذا البناء يلوح أنه في رأيه متضمن في فن الشعر. إن العيوب الأسلوبية لقصائد "الرخصة الكنسية" لجون دن و"مرثية كتبت في فناء كنيسة ريفية" لتوماس جراي و"أنشودة حول لمحات الخلود" لوردزورث و"بين أطفال المدرسة" لبييتس - وعيوب هذه القصائد كثيرة وجدية - لا وجود لها في نظره. فعيوب خيوط هذه القصائد تغدو فضائل من حيث المنهج. وكل من هذه القصائد في مثل جودة الأخريات، وعلى قدر ما يمكن للمرء أن يرى: في مثل جودة أي قصيدة أخرى. وكمثل كرين، فإنه يلوح أنه ينظر إلى الشعر على أنه مجرد بناء - وهو عند بروكس نوع من التوازن بين نقائص خيطية - وليس على أنه منهج قابل للتعريف لفهم الخبرة الإنسانية والحكم عليها. إنه أدنى من كرين للسبب الذي يوضحه كرين في هذا: إنه يبذل محاولة جادة لاستكشاف إمكانات من مبدأه في تحليلات لقصائد كثيرة. وكلا الرجلين لا يلوح أنه على ذكر من أن وظيفة النقد الأولى هي التقويم، وأنه ما لم ينجح النقد في تقديم نسق تقويمي، قابل للاستخدام، فإنه لا يساوى إلا النزر القليل.

يلوح أن بلاكمر عازف عن أن يكزم نفسه أي مبادئ، ولكنه يشعر بأن كل المبادئ ينبغي استخدامها كمناهج للاستكشاف (٤). ولا يشعر المرء قط بأنه على يقين من السبب في أنه ينبغي استخدامها، حيث أننا لا نعرف - ونحن نقرأ بلاكمر - ما الذي نبحث عنه، وتتجه شكوكنا إلى أنه لا يبحث إلا عما قد يتصادف أن يقرأه. يلوح أنه نسبي، والنسبي في النقد قليل النفع لأي امرئ خلا ذاته، ويود المرء لو يحتفظ بحقه في الشك حتى في هذا. ومهما يكن من أمر فقد أكون ظالماً لبلاكمر حيث أنه قد أهمل فنون بناء الجملة والتنظيم إلى الحد الذي يكاد يستحيل معه فهمه.

وآلن تيت، في كتابه المسمى "العقل في الجنون" (٥)، قد نشر أربع مقالات لها بعض الصلة بما أريد أن أقوله. وهذه المقالات، بالترتيب الذي تظهر به في الكتاب، هي:

وظيفة النقد في الوقت الحاضر - الأدب من حيث هو معرفة - التوتر في الشعر -
الآنسة إميلي [دكنسن] وواضعو الببليوجرافيا. إن أولى هذه المقالات وآخرها هي،
أساساً، هجمات على أساتذة الأدب الانجليزي خاصة في كليات الدراسات العليا.
ومقالة "الأدب من حيث هو معرفة" هجوم في الأساس على دارسي علم المعاني. فلأقل
على الفور إنني أظن هجومه على دارسي علم المعاني فعلاً جداً، رغم أنني أحسب أنه لو
لم يجشم تيت نفسه عناء هذا العمل لاضطلع به امرؤ آخر نيابة عنه - والحق أن هذا
العمل كان يمكن أن تقوم به تخريبات الزمن العادية. أما عن الأساتذة الذين يهاجمهم
فإنهم ليسوا وهماء: إنهم الأساتذة الذين ينغمسون في الدرس الأدبي "الجاد" -
الببليوجرافيا، وفقه اللغة، ونقد النصوص وما إلى ذلك من أنساق - لكي يرسوا قواعد
النقد، والذين لا ينظرون إلى النقد بعين الزاوية فحسب وإنما يبذلون قصارى جهدهم
من أجل قمعه في الجامعات. أنا أيضاً قد عرفت هؤلاء الناس. إنهم الآن أقل عدداً مما
كانوا عليه عندما كتب تيت هذه المقالات، وعددهم أخذ في التناقص. كان هؤلاء الرجال
حمقى، وحيث مازالوا يزدهرون مازالوا حمقى، وقد مارسوا قدراً كبيراً من السلطة في
الماضي ولا ريب في أنهم مازالوا يمارسون السلطة بدرجات متفاوتة في مؤسسات
متنوعة. ومع ذلك فإنه حتى منذ خمسة عشر أو عشرين عاماً خلت كانت هذه المقالات
محاكاة ساخرة للدارس التاريخي الجاد، الدارس الذي ينغمس في فحص الوقائع لأن
الفحص مفيد والذي كانت ملكاته الحقيقية - وإن تكن محدودة - تنحو ذلك النحو.
ويولد تيت انطباعاتاً مؤداه أن محاكاته الساخرة هي النمط العالمي وهذا، فيما أظن،
ليس عدلاً. والحق أن من النعم أن الدارس التاريخي لم يكن، كقاعدة، ينغمس في النقد
فهو في العادة لا موهبة له فيه. ومن ناحية أخرى فإن كلاً من تيت وأنا قد كان خليقاً
أن يكن رجلاً أعظم جهلاً لولا عمل هذا الدارس: لقد أعان على تعليمنا.

لقد أعان على تعليمنا بأداء واجبه الأمثل، ويجمل بنا أن نعين على تعليمه
وخلفائه بأداء عملنا؛ لأن دراسة الأدب أمر بالغ المشقة: تتضمن رقياً كبيرة ومتنوعة
من العلم، ولن يتمكن منها كلية أو يوضحها رجل واحد بمفرده. تقول جملة تيت النهائية
في مقالة "وظيفة النقد في الوقت الحاضر": "إنما الأدب هو المعرفة الكاملة بخبرة
الإنسان، وبالمعرفة أعني الفهم الفريد والمتشكل للعالم وهو ما لا يقدر عليه غير
الإنسان". وعند نهاية مقالة "الأدب من حيث هو معرفة" يدلي بتقرير مشابه، إنما رأيي
أن مثل هذا التقرير كان ينبغي أن يرد في صدر المقالة، وأن تستكشف المقالة بعد ذلك
متضمنات التقرير على نحو وافٍ. ولو كان تيت قد كتب مقالة كهذه لأدى وظيفته المثلى

كناقد، وهى وظيفة يلوم الدارسين التاريخيين على انهم لم يؤدوها. مرة واحدة فقط، على قدر ما يمكننى أن أتذكر، قد تحركت في الاتجاه الذى أوصى به، ولكن لا أنا ولا أقدر طلبة الدراسات العليا عندي قد نجح في رسم مجرى حركته.

إنى أشير إلى مقالته المسماة "التوتر في الشعر". ففي هذه المقالة يستخدم كلمة "توتر" *tension* التى تشمل معانى الكلمتين المشتقتين منها: الماصدق *extension* والمفهوم *intension*. إن الماصدق يعنى الإشارة، والمفهوم يعنى الإيحاء، والتوتر المثالى فى القصيدة هو الحد الأقصى من المضمون لكلا الأمرين. ولكن ما الحد الأقصى هنا؟ وهل ثمة أى علاقة وظيفية بين الواحد والآخر، هل ثمة أى لياقة فى العلاقة متضمنة؟ لا خبرنا تيت. إنه، كأرنولد من قبله، يمتحننا حفنة من المحاك، قطعاً من الشعر يميل إليها رغم انه يقر بأن بعضها ليس من أعظم الشعر، وهى ملحوظة أساساً للسبب المائل فى أن بعضها يشبه بعضاً على نحو ليس بالغ الوضوح. ولو انى جئت إلى مقالته هذه دون إعداد، لاتجهت شكوكى إلى ان تيت يشير إلى شىء قريب من العلاقة التى حاولت أنا نفسى أن أعرفها بين الدافع (ويُشار إليه على أوضح نحو فى المحتوى الإشارى للغة) والوجدان (ويُشار إليه على أوضح نحو فى المحتوى الإيحائى) وانه يتطلب علاقة يمكن الدفاع عنها بين هذين الأمرين، ومع ذلك فقد أخبرنى تيت فى محادثة بيننا انه يعد نظريتي غير قابلة للزيادة عنها فلسفياً، وإن تكن نافعة كسلاح تكتيكى. وعندما سألته أن يشرح قوله هذا امتنع. ربما لم يكن من العدل أن يسوق المرء من محادثة – والحق انى واثق ان ذلك ليس عدلاً – ولكن المسألة مهمة، وتيت لم يرد على سؤالى بعد ذلك قط. ولئن حفز انتهاكى للياقة تيت إلى أن يشرح ما يعنيه، لرضيت بالأ، وكان من المؤكد أن أزداد علماً.

والشخصية القيادية فى مجموعة شيكاغو هى رس. كرين وهو واحد من النقاد القلائل الأحياء الذين حاولوا أن يحددوا أى نوع من المنهج النقدى. من المستحيل ألا يشعر المرء بتعاطف كبير مع كرين: فهو بالتأكيد رجل منكب على عمله. ومهما يكن من أمر فإن نقطة الضعف المركزية فى فكره تطابق ما نجده لدى كثير من النقاد الآخرين: رفضه تحديد أى علة نهائية للشعر غير كمال شكله الخاص – مهما كان معنى ذلك. يلوح أحياناً انه يعتقد ان ثمة – أو قد توجد أحياناً – علاقة بين الشعر والحكم المعنوى: والأغلب أن خبرنا ان الشعر، أو المأساة الشعرية على أية حال، تمنحنا المتعة لأنها توقظ ثم تُسكن انفعالات قوية. لكنه لا يتابع أياً من هذين الموضوعين. إنه لا خبرنا بما إذا كان كل شعر له قيمة معنوية، أو إذا لم يكن كذلك كيف يختلف بعض الشعر عن

غيره في هذا الصدد. ولا هو يخبرنا بالسبب في أن الانفعالات القوية يجب إما أن تُوقظ أو أن تُسكّن، ولا ما العلاقة بين هاتين الظاهرتين وأى تقنية شعرية. ولا يقدم تصوراً للياقة الوجدان في سياق معطى، أو ما دعوته في مكان آخر العلاقة الدقيقة بين الوجدان والدافع، وإنما يلوح أنه يعد إيقاظ الانفعال القوى خيراً في حد ذاته، ومن ثم يمكن أن يستخدمه على أقل الأنحاء أكثر المنظرين الرومانتيكيين لا مسئولية. إنه يصير على أهمية دراسة الأشكال الأدبية المتنوعة، وأقسامها الفرعية وأوجهها، لكى نفهم الأصول التى تحكمها، وفى هذا أظنه مصيباً. وأعتقد، أكثر من ذلك، أن الصفحات التى يوصى فيها بهذا النوع من الدرس من بين أذكى الصفحات المكتوبة فى عصرنا وأقدرها على الإقناع. ومع ذلك لا يلوح أن ثمة وعياً متسقاً فى ملحوظته القائلة إن أهم غاية لمثل هذا الدرس ينبغي أن تكون إرساء نوع من هرمية الإمكانيات بين الأشكال المتنوعة، وأقسامها الفرعية، وعناصرها؛ ولا أن إرساء أى هرمية من هذا النوع خليقة أن تستحيل إذا لم تكن لدينا فكرة واضحة عما يجب أن تكون عليه العلة النهائية للأدب، بحيث يتسنى لنا أن نقوم الأشكال المختلفة من حيث علاقتها بهذا العلة؛ ولا أنه، بالحققة، لن يكون لدينا أساس للقول بأن عملاً بعينه مثل جدير بالاعجاب لنوعه، إلا أن يسعنا رؤية النوع باعتباره قسماً ذا صلة بالمجموع.

بيد إنه فى مؤخرة عزوفه عن إلزام نفسه موقفاً فى هذا الموضوع يكمن التزام يجرى منه مجرى العادة ووجدانى بالترتيب التقليدى للأشكال: المأساة، والملحمة، والقصيدة الغنائية (ربما مع دس الملهاة فى هامش)؛ ويكمن اعتقاد غير مدافع عنه بأن "المحاكاة"، بالمعنى الذى يشتق به كرين هذا المصطلح من أرسطو أعلى أشكال الفن. إن اشتقاقه للمصطلح وتعريفه له سليمان، بقدر ما يسمح لى درسى المحدود بأن أحكم. ولكنه لا يخبرنا فى أى موضع لم كانت المحاكاة مهمة، إلا ليقول إنها تزودنا بمتعة خاصة من خلال إيقاظ انفعالاتنا وتسكينها. ولئن قلنا له إننا نؤثر أن تبقى انفعالاتنا من البداية ساكنة لما كان ثمة - فى اعتقادى - فى نسقه أى شىء يقدم مادة للرد. وعلى قدر ما أذكر لا يحاول فى أى موضع من أعماله المنشورة حتى أن يقوم بمقارنة بين منهج المحاكاة ومنهج العرض (الإيضاح) بالإشارة إلى إمكانيات كل منهما؛ ثمة افتراض لا يتغير تقريباً مؤداه أن منهج المحاكاة هو، على نحو ما، المنهج الشعرى أساساً وأن سائر المناهج، وإن تكن ممكنة ويمكن الدفاع عنها، تابعة له.

وهذا التفضيل يتجلى فى ملاحظاته حول "مرثية جراى" وهى ملاحظات تتكرر فى كتابه المسمى "لغات النقد وبناء الشعر" من مقالته الأسبق زمناً من كليات بروكس.

إنه يسألنا أن نعتبر "المرثية" قصيدة غنائية محاكية عن الاختيار المعنوي أكثر منها عن الفعل أو الحالة النفسية، تمثل موقفاً نجد فيه أن شاباً فاضلاً حساساً طموحاً، غير رفيع المنبت، يواجه إمكانية موته وما إلى ذلك. لكنى إذا كنت أفهم هذا الوصف للقصيدة، لكان لدينا - حسب مصطلحات كرين - ضرب من المونولوج الدرامي يلائم المتحدث وذلك الاجتماع الفريد فيه للموهبة والتعليم ونواحي النقص وما أشبه، ولعرفنا أى نوع من الشبان هو من القصيدة وحدها، ولقدت القصيدة - على ذلك - إنجازاً كاملاً على نحو لا مهرب منه، ولأحبط أى نقد لها منذ البداية. ورغم أن كرين دارس للقرن الثامن عشر مبرز، ذو معرفة واسعة على نحو لا بأس به بفكر عصر النهضة وما سبقه، فإنه يخفق فى تطبيق معرفته. لا يعن كرين أن شعر العصور الوسطى وعصر النهضة عقلانى، شكلياً، وفى أغلب الأحيان منطقى، شكلياً، بالمعنى الفنى لهذا المصطلح.^(٦) وإن هذا البناء - لأسباب تاريخية معروفة - يتفكك سراعاً فى القرن الثامن عشر، وإن ما نراه فى "المرثية" إنما هو تأمل فى الموت وفى أوجه معينة من الحياة، لا يتفوه به شاب مفترض مصور درامياً وإنما توماس جراى على قدر ما يسعه جهده - تأمل نستطيع أن نتبين فيه البناء العقلانى لأعظم الشعراء، وقد أمعن فى التدهور تحت تأثير الارتباطية والعاطفية الشافيتسبرية المسرفة.^(٧) لئن درسنا القصيدة على هذا الضوء لأمكننا أن ننقدها، ولأمكننا تقويمها بالإشارة إلى أعمال أخرى وأعظم. بيد أن كرين يضعها وراء متناول النقد مثلاً يضعها خارج التاريخ.

بيد أنه على الرغم من دفاعه المفصل عن دراسة أشكال الشعر كأشكال، لا يستكشف كرين أياً من هذه الأشكال إلى حد بعيد. إنه يقدم لنا وصفاً جيداً لبناء المأساة كما يشتقه من أرسطو، مع بعض تنويعات على الصياغة الأرسطية. وما يقوله يلوح لى سليماً، ولكنه بالغ العمومية. وثمة مشكلات كثيرة يلوح انه على غير ذكر منها، وسأشير إلى بعضها فيما بعد فيما يلى من هذه المقالة. إنه يقدم وصفاً رجيحاً ولكنه بالغ الإيجاز لحبكة مسرحية "مكبث" كتنويع على الصيغة الأرسطية. وقد كتب دراسة ممتازة لحبكة رواية "توم جونز" من تأليف هنرى فيلدنج [يشتمل عليها كتاب "النقاد والنقد": وهى عمل بارع حول موضوع بسيط، لكن مقالته عن رواية "توم جونز"، والصفحات القليلة التى كتبها عن مسرحية "مكبث"، وملاحظاته عن مرثية جراى [تشكل تقريباً كل مدى نقده التطبيقى: فهو كناقدها دارس، لا يعرف عن النقد أكثر مما يعرفه تيت ورائسوم وأصدقاؤهما الزراعيون منذ عشرين عاماً خلت عن فلاحه الأرض. وهو لا يبين عن معرفة ببناء أو تاريخ الشعر الغنائى فى اللغة الانجليزية، وملحوظاته

القليلة عن هذا الموضوع تثير في المرء شكاً مؤداه انه كان خليقاً أن يسيئ الكتابة عنه لو انه حاول. موجز القول إنه يلوح كما لو كان قد جاء إلى الشعر من خلال اهتمام بالنقد أكثر مما جاء إلى النقد من خلال اهتمام بالشعر.

وهذا ضعف جسيم. إن الشاعر، كشاعر، يحاول أن يكتب على أحسن نحو ممكن. وعلى هذا فإن كل لحظة من حياته معنية بالحكم الأدبي المضبوط الدقيق، بالتقويم، وهو يقرأ سائر الشعراء مثلاً يقرأ شعره الخاص لكي يكتشف ما هو سليم حقاً، لكي يكتشف ما يمكن تحسينه، وعلى هذا النحو يحسن ذكاءه الخاص وإنشاءه الخاص. ولئن كان يمتلك موهبة شعرية حقيقية، ودرساً معقولاً، وقدرة على التعميم، فقد يؤدي هذا الاهتمام إلى صياغة أصول نقدية سليمة، عامة أو شاملة إن كثيراً أو قليلاً، بما يعتمد على قواه الذهنية. وهذه الأصول بدورها قد تحرره من طغيان البدع التاريخية الجارية (ذلك اننا لا نتحدد بالتاريخ إلا بقدر ما نحقق في فهمه) وقد تساعده على أن يختار خيوطاً أصح، ومناهج بنائية أصح، وبفضلها يتوصل إلى دقة أعظم في التفاصيل. ولست أدري سبباً نظرياً يمنع أن يكون امرؤ ليس بالشاعر عاجزاً عن دراسة الشعر على هذا النحو ذاته؛ غاية الأمر اني لا أعرف امرءاً قد فعل ذلك. إن الأستاذ، الناقد المثقف وإن يكن غير شاعر، يعتبر عادةً التقويم الدقيق للتفاصيل أمراً هين الشأن على نحو ما، ومن ثم يتصور أصوله على نحو غامض وكثيراً ما تكون غير سليمة لأن محك البناء هو نوعية التفاصيل التي يولدها. لا يستطيع المرء أن يدرس وجهاً واحداً من أوجه الشعر ويتوصل إلى أية أحكام سليمة حقيقة. ومن ناحية أخرى فإن شعراء بالغى الكثرة عاجزون، لسوء الحظ، عما هو أكثر من التعميمات المحدودة أو هم - إذا وقعوا في شرك الموروثات المعادية للذهن في القرنين ونصف القرن الماضي - يعتبرون مثل هذه التعميمات غير ضرورية أو حاطة من قدرهم على نحو ما. إن مشكلة التعليم المتضمنة في هذه الصعوبة مشكلة كبيرة جداً، ولكن بدايةً على الأقل قد ظهرت في عصرنا، وقد يتولد عنها شيء. لئن لاح هذا كله معقداً، لقد كان كل ما أستطيع أن أقوله هو إن الحياة الروحية أكثر إغناء مما ظنه حتى القديس بولس، وليس أمامنا سوى إمكانيتين نختار بينهما: لنا أن نحاول أن نغدو أنكباء، أو لنا أن نستمر في النوم على أمجادنا إحرافاً: أكاليل غارنا - إذا كان ما ننام عليه كذلك.

يعتقد كرين أن أى منهج نقدي تقريباً يمكن أن تكون له فوائد، ولكنه يعتقد أن مناهج معينة أفيد من غيرها في صدد مشكلات معينة (ويشير إلى انها كذلك في صدد أغلب المشكلات). ولكن كيف يقرر أى منهج أو مناهج هي الأفيد في حالة معينة؟ من طريق حسن الادراك المشترك - قبل النقدي. يلوح ان حسن الادراك المشترك قبل - النقدي هذا يملك توازن القوى في نسقه. وإذا كان مهماً إلى هذه الدرجة، فللمرء أن

يظن أن على الحكمة أن تدرسه وتنظمه على شكل أصول. ومع ذلك فإن كرين لا يوحى فى أى موضع بهذا، ولا هو يُعرّف طبيعته أو يشير إلى مداه. إنه، ببساطة، أداة غامضة، ذات قوة غير محددة، تعمل فى بداية أى مشكلة نقدية نعكف عليها. من المحقق أن حسن الإدراك المشترك قبل - النقدى عند كرين يختلف عما نجده لدى نقاد كثيرين من الواضح أن كرين لا يميل إلى مناهجهم، ومع ذلك فإن كرين مُلزم نظرياً بأن يرتضى جهودهم، مهما كان نفوره منها فى الواقع. لئن لم تكن هذه نسبيةً فى النظرية، وعقيدة قطعية شخصية لا مسئولة فى الواقع، فإنه لمن الصعب أن يقول المرء ما عساها تكون. وكرين ينظر إلى النقد على أنه وصفى أكثر منه تقويمياً، رغم أنه يعترف بإمكانية أحكام نهائية ناتجة عن الإدراك أو الذوق.

يخرج المرء من كرين ومن حواريه أولسون بانطباع مؤداه أن أعمال جنس بعينه لا يمكن مقارنتها بأعمال جنس آخر، ومع ذلك يخبرنا بموضع هذه الخطوط التى لا يمكن مجاوزتها. أمّن المستحيل، مثلاً، أن نقارن قصيدة غنائية بمأساة؟ أم هل ترى القصيدة الغنائية المنطقية، كما مارسها ويات وناش، تُشكّل جنساً لا يُنتهك، والقصيدة الغنائية الارتباطية، كما مارسها كولنز، تُشكّل جنساً آخر؟ بيد أنه إذا أمكننا أن نقارن على نحو مجد - من أجل التقويم النسبى - قصيدة "فى زمن الطاعون" [التوماس ناش] بقصيدة "أنشودة إلى المساء" [الوليم كولنز] فلم لا يمكننا أن نقارن إمكانات الأشكال الغنائية بإمكانات المأساة؟ إن مثل هذا المقارنات خليقة أن تلوح هدف دراسة الأشكال: أن نجد أى الأشكال تقدم أفقاً وسيطاً، عموماً ولأغراض معينة، وربما تعديل أشكال معينة حيثما أمكن ذلك بالاستعداد من أوجه سائر الأشكال. ومع ذلك فإن هذا النوع من النقد لا يغدو ممكناً إلا إذا كانت لدينا فكرة واضحة عن وظيفة الأدب عموماً، بحيث نتمكن من تقويم الأشكال على ضوء تلك العلة النهائية. وكرين لا يعترف بمثل هذه الوظيفة، وإنما هو مهتم بالأشكال أساساً - فيما يبدو - بغرض إبقاء كل منها بمعزل عن الآخر - إلا حيث يغريه تفضيله غير المحصن الأصل المحاكى بأن يسيئ تطبيقه.

ومن هذه الملاحظات الوجيزة حول طبيعة النقاد فى نصف القرن الماضى، هل لنا أن نحكم بأن النقد والدرس الأدبى لا يمتزجان فى النهاية، أو على الأقل أنه من الأفضل ألا يمتزجا؟ الإجابة على هذا انهما يمتزجان بالفعل، وقد ظلّا دائماً ممتزجين، ولا يمكن عدم مزجهما. ومن الأفضل لنا أن نتشبه بالقليل الذى كسبناه، ونحاول أن نكسب أكثر قليلاً. إن الدارس "العلمى" الذى يدرس الأدب موضوعياً على أنه سجل للماضى مضلل. فهو لا يدرس كل أدب الماضى، ولا حتى فترة واحدة منه. إنه، مثلاً، يكرس من الوقت للثن أكثر مما يكرس للسير ريتشارد بلاكمور، ومن المحتمل جداً ألا يكون قد قرأ بلاكمور قط. وتومى هذه الواقعة إلى أن حكماً نقدياً قد صدر، إما من

جانب الدارس أو من جانب أسلافه. وفي هذه الحالة قد يكون من السهل إصدار الحكم، وقد لا يتطلب موهبة كبيرة، ولكن كل كاتب يدرسه الدارس يجيئه نتائجاً لحكم نقدي، بسيط أو متعدد، وكثير من المشكلات قد يكون أصعب من ذلك، والحق انه كثيراً ما يكون أصعب، كما ان من الحق ان كثيراً من الأحكام خاطئ. أضف إلى ذلك انه من العسير أن نرى كيف سيتمكن دارسنا من كتابة تاريخ الشعر - لنقل - وهو لا يعرف ما القصيدة ولا كيف تؤدي عملها: سيكون تاريخ الشعر عند هذا الدارس وصفاً منبّت الأوصال لظواهر صحيحة منظور إليها جميعاً من وراء غمامة ألوان متنوعة من سوء الفهم.

- ٣ -

سأحاول أن أتقدم.

أثناء العشرين عاماً الماضية أهملت كثيراً من الموضوعات التي يقول الأستاذ كرين إنه يجمل بكل ناقد أن يدرسها، ولكني أحسب اني قد درست منها أكثر ما درسه الأستاذ كرين. لقد كرست نفسي أساساً لما أظن أن من الأفضل أن ندعوه القصيدة القصيرة، لما يدعوه كرين القصيدة الغنائية، لما كثيراً ما دعوته على نحو فضفاض ولسوء الحظ بنفس الاسم. وعلى قدر ما يسعني ان أتذكر، لم أكتب سوى أربع مقالات عن روائيين، غير انه إذا كان إحصائي صحيحاً فإنني أكون متقدماً على الأستاذ كرين بثلاث مقالات. لم أكتب مقالات عن الدراما. وفي ثانياً مناقشاتي للقصيدة القصيرة، أوردت إشارات كثيرة إلى سائر أشكال الأدب، حيث لاح أن ثمة أصولاً تقطع خطوط الأشكال. ويلوح أن الأستاذ كرين لا يرتضى صنيعى هذا، ولكنه قد صنع ذات الشيء مراراً وتكراراً. إنه لا يرتضى تفرقتي بين الشعر والنثر، ولكنه لا يقدم أى تفرقة خاصة به. وتفرقتي هي كما يلي: إن الشعر مكتوب نظماً والنثر ليس كذلك. إنها تفرقة قابلة للتطبيق وقد كتبت صفحات كثيرة لكى أوضح التشعبات الأقرب إلى التعقيد لهذه التفرقة. وعلى قدر ما يمكنني اكتشافه فإن الأستاذ كرين يدرج تحت اسم الشعر كل شيء أدرجته تحت اسم الأدب الفني - أعني الأدب الذي يحاول في أن واحد أن يوضح موضوعاً بطريقة عقلانية - وأن يحرك الانفعالات على نحو ملائم - خلا ان الأستاذ كرين يستبعد ما يدعوه أرسطو الأعمال البلاغية. أستطيع أن أتفهم الأساس النظري لهذا الاستبعاد إذا قصرنا اهتمامنا على أرسطو، ولكني لا أستطيع أن أحول بين نفسي والتساؤل كيف يتسنى للأستاذ كرين أن يستخدم هذه التفرقة من الناحية الفعلية. إن أثر الأطروحات البلاغية في نثر وشعر العصور الوسطى وعصر النهضة، من كل نوع، هو من الضخامة بحيث لا يمكن إلا أن يصفه المرء بأنه متخلل وتكاد كل جامعة في عصرنا تقدم حلقة دراسية أو أكثر عن هذا الموضوع.

ومهما يكن من أمر فقد قارفت خطيئةً. إنى لم أعالج بالتفصيل الاختلافات بين الأشكال الأدبية بأكثر مما فعل أى امرئٍ غيرى فى عصرنا. والأستاذ كرين مصيب فى قوله إنه يجمل بامرئٍ ما أن يصنع هذا. أضف إلى ذلك انى لن أعالج بالتفصيل الأشكال المتنوعة فى السنوات القليلة الباقية لى، لأنه ما زالت هناك أوجه لما إخاله أعظم الأشكال أود أن أستكشفها. لكنى أود أن أستفيد من لوم الأستاذ كرين، وأوضح عدداً معيناً من المشكلات أحسب أنه ينبغى على الجيل القادم أن يفحصها بعناية. ففى نهاية المطاف لا أحد بمفرده سيمكنه أن ينهى هذا العمل، لا الأستاذ كرين ولا أنا.

فلأعد أولاً الافتراض الذى أتقدم دائماً على أساسه كناقذ. أعتقد أن القصيدة (أو غير ذلك من أعمال الأدب الفنى) تقرير بالكلمات عن خبرة إنسانية. وأنا أستخدم كلمة "تقرير" على نحو بالغ الشمول، ولعدم وجود كلمة أفضل. ولكن يلوح لى من الواضح أن "الإلياذة" و"مكبث" وإلى العذارى كى يحسن انتهاز الوقت "قصيدة لروبرت هريك" تعالج كلها خبرات إنسانية. ففى كل من هذه الأعمال ثمة محتوى يمكن إدراكه عقلياً، وكل عمل منها يحاول أن يوصل الوجدان الملائم للإدراك العقلى للموضوع. وعلى ذلك يكون العمل حكماً، عقلياً ووجدانياً، على الخبرة - أعنى أنه حكم معنوى كامل بقدر نجاح العمل. وأنا لا أرى مهرياً من هذه الآراء بأكثر مما أستطيع أن أرى مهرياً من رأى القائل بأن الشعر يكتب نظاماً، والنثر يكتب نثراً، رغم انى أعنى تمام الوعى انى أكثر بساطة ذهن من كل معاصرى تقريباً. ربما كنت مذنباً هنا بالالتزام بعقيدة، ولكنها تلوح لى من نفس نوع العقيدة التى تجعلنى أومن انى كائن، وبدون عقيدة أو عقيدتين أساسيتين، أو توسلات إلى الخبرة، لا يكاد يمكن لنا الشروع فى الحديث. ولست أعتقد أن العقيدة قيد البحث هنا تحكيمية على نحو مسرف. ففى النهاية ما عسى مسرحية "مكبث" أو قصيدة "إلى العذارى" أن تكون؟

إذا سلمنا بهذا، وسعنا أن نتقدم إلى إقرارات إضافية معينة. لنا أن نقر، مع الأستاذ كرين، بأن "مكبث" مأساة، وأن "إلى العذارى" قصيدة غنائية. ولنا أيضاً أن نوافق الأستاذ كرين على ما يقوله عن طبيعة المأساة بعامة وعن مسرحية "مكبث" بخاصة، ولكنى إخال أن من الأفضل أن نستوصى بالحذر فى الاتفاق مع الأستاذ كرين عندما يكتب عن القصيدة الغنائية.

إن خبرتنا بالشعر المكتوب فعلاً يلوح أنها تومئ إلى هذا: إننا نعتبر أعظم الأعمال هى تلك التى تعالج خبرات تؤثر فى الحياة البشرية على أعماق الأنحاء، وليس هذا المعيار مجرد معيار لشدة الخبرة وإنما لعمومية أو شمولية متضمناتها. وإذا أدلى

بهذا التقرير افترض، بطبيعة الحال، أن الأعمال قيد البحث ناجحة بدرجة كافية من حيث التنفيذ بحيث يمكن إهمال التنفيذ، إن كثيراً أو قليلاً، عند إجراء المقارنة. ومهما يكن من أمر فإن التنفيذ لا يمكن إهماله عند حكمنا على الأعمال الفردية: فالعمل المنفذ تنفيذاً هزياً رديئاً، كائناً ما كان تصورُهُ. والشكل، أو الشكل الفرعي، الذي يفرض أى نوع من الكتابة الأدنى إنما هو شكل أدنى، إلا إذا أمكن تبين أنه يسمح بتعميم أعظم مما يسمح به أى شكل يسمح بكتابة أفضل - وعند ذلك سيتعين علينا أن نحدث توازناً بين فضائل الأشكال ونواحي نقصها.

ولكن فلأمثل لما قلته لتوى عن الموضوع بالإشارة إلى مأساتين: "مكبث" و"فيدر". ومن بين هاتين المسرحيتين فإن "فيدر" هي يقيناً الأجود تنفيذاً: والحق أنه بقدر ما يخص الأمر التنفيذ، فإنها تدنو جداً من الكمال في نطاق الحدود التي يسمح بها شكلها الخاص، ولكنني سأحدث عن هذا بمزيد من التفصيل فيما بعد. ومهما يكن من أمر فإنه فيما يخص الموضوع لنا أن نقول هذا: عندما تبدأ المسرحية نجد فيدر وقد غلبها على أمرها بالفعل هوى ليس محظوراً فحسب، وإنما هو من قبيل الزنا بالمحارم. وليس هذا الهوى من اختيارها وإنما هو في رأيها نتيجة حقد فينوس التحكمى. وفي أحاديثها العظيمة عند الذروة تعبر عن وعى بخطيئتها - حقاً - ولكنها تعد نفسها عديمة الحول، وأحاديثها إنما هي تعبيرات عن معاناتها فحسب، وتقريباً عن الرثاء للذات.

ومهما يكن من أمر فإن مكبث أداة أعقد كثيراً. إن حديثه عند بداية الفصل الأول، المشهد السابع، حيث يتأمل مقتل دنكان قبل أن يقترفه، يبين أنه يملك فهماً نظرياً لطبيعة مثل هذا الفعل وعواقبه، رغم أنه لا يلوح حتى ذلك الحين أنه يملك إدراكاً تخيلياً لها. إن الإدراك يجيء بعد الفعل، ويغدو أكثر شدة إذ تتقدم المسرحية: ويرهان الإدراك إنما نجده في أربعة أو خمسة أحاديث لمكبث لدى نقط هامة في الحدث، آخرها وأكثرها تحريكاً للمشاعر الحديث الذي يبدأ بقوله: "غداً، ثم غداً، ثم غداً" في الفصل الخامس، المشهد السادس، وهو يعقب مباشرة البيتين اللذين يعلق فيهما مكبث على موت زوجته الملكة. إن هذا الحديث، إذا انتزعناه من سياقه، قد يلوح أنه يشير إلى رتابة الذهن، وأجرؤ على القول بأنه يلوح كذلك لكثير من قراء المسرحية على نحو عارض. ولكنه بعيد عن أن يشير إلى ذلك فحسب. لقد قتل مكبث: دنكان ويانكو وأسرة ماكدوف، وقتل النوم. ولكنه قد قتل ما هو أكثر من ذلك، وهو يعرفه: يعرفه لا نظرياً فحسب، الآن، وإنما كواقعة: لقد قتل نفسه هو. هذا حديث امرئ يرى نفسه رجلاً ميتاً

يسير، فقدت حياته كل معنى فى نظره. وهذه الأحاديث، التى يُشار فيها إلى المتضمنات العامة لخطيئة مكبث، تضيف دقة أكبر على فهمنا للخطيئة وتمنح المسرحية مدى أكبر: فليست المسرحية مجرد وصف للعواقب المأسوية لعاطفة لاعقلانية بعينها، كما هو الشأن فى مسرحية "فيدر": وإنما هى وصف للعواقب المأسوية للعاطفة غير العقلانية. وهى بهذا أعظم المسرحيتين.

- ٤ -

وإذ نستبقى هذه الأصول العامة فى أذهاننا، نتقدم إلى مشكلات معينة فى الحكم على السرد القصصى، منثوراً كان أو منظوماً. ومشكلات المادة فى هذه الأشكال تصدق على الدراما أيضاً.

فى سفره المسمى "ويل أو عجب"، وهو مجموعة مقالات عن شكسبير، يدرج ج.ف. كاننجام مقالة عنوانها "موروث دوناتوس" ^(٨). إن نثر كاننجام بالغ الإيجاز، ومن الحمق أن يحاول المرء له تلخيصاً. وعلى ذلك فسأقتصر على ذكر نقطتين يعبر عنهما كاننجام فى هذه المقالة. وسأغمس فى بضعة تأملات فى صدد هذين الأمرين، تأملات لا ريب فى أن كاننجام لن يرتضيها.

أما عن أول هذين الأمرين فسأورد مقتطفاً وجيزاً. إن كاننجام، فى تلخيصه بعض آراء دوناتوس فى المأساة، يقول:

"التفرقة الأولى هى ان الشخصيات المأسوية يجب أن تكون عظيمة"، ومعنى هذا أن تكون رفيعة القدر. يشعر المحدثون بأن هذا شرط صناعى، لا تفسير له سوى أفكار أسلافنا ومن ثم للمرء أن يحدث أن فى الأمر شيئاً آخر: ثمة فيه اختلاف جذرى فى طبيعة التأثير المأسوى. سيكون حقل المأساة هو الدولة، حيث ان الرجال رفاعى القدر هم حكام الدولة. عند ذلك لن تتضمن المأساة حياة خاصة وشعوراً خاصاً - إنما هذا مجال الملهاة - وإنما الحياة العامة والشعور العام. بيد ان الشعور العام مختلف فى نوعه عن الشعور الخاص. إن كارثة عامة تحركنا على نحو مختلف عن الكارثة الخاصة. إن مقتل جون دو شىء، واغتيال تروتسكى أو الأميرال دارلان شىء آخر. ومن ثم فإن الانفعالات المأسوية فى الموروث الأقدم خليفة أن تكون مشتركة وعامة على نحو غلاب، وسنجد أن تحفظاً مشابهاً مضمراً فى أصول النظام الأخرى التى يميزها دوناتوس".

يلوح لى ان هذا المبدأ سليم، وانه ينطبق على كل مأسى شكسبير العظيمة، ومع ذلك يجدر بنا أن نلاحظ انه أقل انطباقاً على مأساة "عطيل" منه على سائر المأسى، ويحتمل أن تكون "عطيل" - بعد "مكبث" و"هملت" - خير هذه المأسى.

والنقطة الثانية التى أريد أن أكررها نقلاً عن كائنجام، أو بالأحرى نقلاً عن دوناتوس من طريق كائنجام، هى ما يلى: "إن حبكة المأساة عادةً تاريخية وصادقة، لا مكذوبة . . إنها تملك . . الاطلاقية الأسرة لواقعة متحققة. ومن ثم يقتزن تأثيرها بإدراك لأن الأمور ما كان يمكن أن تكون على غير هذا النحو، حيث انها قد كانت كذلك فى الواقع". هاتان اثنتان من الخصائص التى تميز المأساة عن الملهاة حيث "القصة دائماً ملفقة . . والشخصيات ذات وضع متوسط، والصعوبات التى تثار هيئة الشأن، وحصيلة الأمر كله طروب". هذه الاختلافات أساسية، باختصار، بين شكل كبير وشكل ثانوى.

ومن هذين المطلبين من مطالب الكتابة المأسوية التى أشرت إليها لتوى، ربما كان كتاب التاريخ، أكثر مما هو الشأن مع أى كتاب آخرين للسرد القصصى النثرى، هم الذين يستطيعون أن يستفيدوا على أيسر الأنحاء. والسير، فى هذا الصدد، ينبغي ان تُعد فرعاً من كتابة التاريخ، لأن هذين الأمرين يصعب عادة التفرقة بينهما. كذلك يستطيع كاتب الرواية التاريخية أن يستفيد من هذه الإمكانيات لو انه أوتى قريحة ترى مزاياها. إن وصف ماكولى لتمرّد مونمث، فى الفصل الخامس من كتابه "تاريخ إنجلترا"، مثل قصير نسبياً لذلك، إن مونمث وجيمز الثانى قد كانا، كلاهما، رجلين مفتقرين إلى الامتياز، إذا توخينا السخاء فى الحكم عليها، ولو كان أيهما قد ولد فى وضع مفتقر إلى الامتياز لكان من المحتمل، على الأرجح، أن يكون مادةً للهاة، وسيكون جيمز مادةً للهاة دنيا. لكن جيمز كان ملكاً لانجلترا، وكان مونمث يطمح إلى أن يغدو ملكاً. كانت أفعالهما تتضمن مصير إنجلترا. كانت أفعالاً عامة لا خاصة؛ وقد حدثت فعلاً، إن نثر ماكولى يندرج فى الموروث البطولى، ولكنه قادر على التورية الساخرة: إنه سريع، دقيق، مرن، محرك للمشاعر بعمق، والفقر التى تعالج إعدام مونمث ودفنه تملك من الجلال ما يكاد يعادل ما نجده فى النظم الشكسبيرى العظيم. وإنه ليكاد يكون من المحال تقريباً أن نجد نظيراً لهذا النثر فى أعمال المؤرخين الانجليز والأمريكيين. إن ملفل وحده، وفى أحسن أحواله فحسب، يقبل المقارنة به. يستطيع المرء أن يورد أمثلة أخرى من ماكولى ومن مؤرخين آخرين، ولكن هذا المثل الواحد يكفى. إن النقطة التى أريد أن أؤكدّها هى ما يلى: لقد كان لدى ماكولى موضوع عظيم، ومن ثم أمكنه أن

يكتب نثراً عظيماً. بديهى انه كان يملك ملكة النثر العظيم، ولكنه ما كان ليسعه أن يمارسها بدون الموضوع. لقد كان قسم عظيم من ملكته يكمن فى قدرته على العثور على الموضوع.

ولنتأمل موضوع رواية "عصر البراعة" لإديث وارتون. إن مهاتها هو مجتمع نيويورك الأرستقراطى فى سبعينيات القرن التاسع عشر، وهى فترة فقد فيها المجتمع معتقداته الدينية وأفكاره المعنوية ولكنه ظل محتفظاً بعاداته المعنوية، وهى عادات تتجسد فى أغلب الأحيان فى صور اجتماعية، ولدى أغلب أعضاء المجتمع كانت هذه الصور لا تعدو أن تكون صوراً، رغم انها كانت تحترم بنوع من الدمائية المتجمدة حل محل المعتقدات الدينية الأسبق. والشخصيتان الرئيسيتان، نيولاند أرتشر وإلين إوانسكا، تفهمان فضائل هذا المجتمع ومظاهره السطحية، وكذلك الشأن مع مسز وارتون. إن أرتشر وإلين يقرران ألا يهربا، جزئياً عن إدراك لهذه الفضائل وجزئياً استجابةً لمجرد الضغوط الاجتماعية. وبقدر ما تكون هذه العلة الثانية فاعلة، يوهن من قوة الكتاب المعنوية. ليس الكتاب مأساة بالمعنى الإليزابيثى، ولكنه ليس ملهاة أيضاً، رغم انه يشتمل على مواد ملهوية. إن الشخصيات المركزية تضحى بخير خاص من أجل خير عام، مهما يكن من ضعف هذا الأخير وتدهوره. وعلى نحو صغير رقيق، يضحون بالحياة لكى يربحوا الحياة. والكتاب، من هذه النواحي، جاد، نثره كفو لمواده. بيد أن مسألة ما إذا كان يجمال بنيولاند أرتشر أن يهرب مع ابنة عم زوجته أو لا يجمال مسألة باللغة الخصوصية والجزئية. ليس لدينا موضوع عظيم. ولما كانت مسز وارتون ذات لباقة نقدية، فإنها لم تحاول أن تكتب نثراً عظيماً: إن نثرها دقيق، نافذ، ذكى، ولكنه ليس عظيماً. وفى كتاب "كتابة القصة" تحذر مسز وارتون قاص المستقبل من الخطر الكامن فى موضوعات أعظم من أن تلائم قدرته. وثمة أثر من الكأبة فى تحذيرها كما لو كانت تفكر فى نفسها. وقد شعرت دائماً بأنها لو اختارت أن تكتب رواية عن حياة ودرو ولسون، لبنت حبكتها على واقعة زواجه الثانى.

ومهما يكن من أمر أفترى الشخصية ذات الوضع العالى ضرورة للموضوع لجاد؟ تتجه شكوكى إلى أن الفضيلة الأساسية لهذا النوع من الشخصيات إنما تكمن فى قدرتها على تعميم الموضوع، على بسط دلالاته بما يجاوز حدود خبرة بعينها. ورغم أن أكبر تعميم ممكن قد يكون محالاً بدون هذا النوع من الشخصيات، فمن الواضح أن هذا النوع من الشخصيات ليس السبيل الوحيد إلى مثل هذا التعميم. إن سرحيتى "مكبث" و"فيدر" تستخدمان، كلاهما، شخصيات من هذا النوع، وتفيان

كلاهما بالمتطلبات التقليدية للمأساة. ومع ذلك فإن مسرحية "مكبث" - كما حاولت أن أبين - هي أكثر المسرحيتين تعميماً، ولسبب لا صلة له بهذا السبب. قد يكون ثمة إمكانات مأسوية في ورطة الأساتذة الألمان وغيرهم من الأساتذة الأوربيين الذين رفضوا أن يخونوا مبادئ الدرس العلمى تحت إلحاح الحكومة النازية. إنهم لم يكونوا ذوى وضع عالٍ بالمعنى الفنى، ولكنهم كانوا على الأقل فى صراع مع أولئك الذين كانوا فى ذلك الوضع، وكانوا - وهو ما قد يتبين أنه أمرٌ أهم - يمثلون شيئاً أعظم من الدولة، وكانوا على ذكر من هذه الواقعة. ومن الممكن أن يكون قادة العمال منذ خمسين أو ستين عاماً خلت يملكون قدراً من هذه القوة ذاتها. إن فرانك نوريس فى روايته المسماة "الأخطبوط" كان يملك شخصيات وموقفاً. ورغم أنها أكثر محدودية مما نجده فى مسرحية "مكبث" فقد كان يمكن أن تؤلّد رواية أعظم من رواية "عصر البراءة" لو أنه أوتى القدرة على فهمها وتعليمها كافياً لكى يكتب نثراً متعلماً.

والقوة التى يبلغها هوثورن فى روايته المسماة "الحرف القرمزى" راجعة إلى الحقيقة الماثلة فى أن شخصياته هى التجسيد الأليجورى لنظرة دينية إلى الخبرة الإنسانية كانت موجودة حقيقةً فى المجتمع الذى يصوره: وبديهي أن رجال الدين كانوا أشخاصاً ذوى وضع عالٍ فى ذلك المجتمع الصغير. وأعترف انى أجد الآن الدلالة الأليجورية للكتاب أكثر إبهاماً مما كنت أجدها عليه منذ سنوات كثيرة خلت، كما أجد النثر أقل جدارةً بالإعجاب، ولكن الرواية - بقدر ما يخص الأمر الروايات - واحدة من أكثرها تأثيراً، وقدرتها على التعميم هى السبب الرئيس لذلك. أضف إلى ذلك أن قسماً كبيراً من قوتها يكمن فى التحليل غير المقنّع من جانب المؤلف، وهو نوع التحليل الذى نتوقع أن نجده لدى مؤرخ أو كاتب للسير، والذى حاول الروائيون المحدثون - فى الأغلب - أن يتجنبوه باعتباره أمراً يدعو إلى التثريب.

إن ملفل يؤكد السلطان المطلق لإهاب على ظهر السفينة بيكود، ويقارنه بقدامى الملوك، ولكنه ربما كان يسرف فى فعل ذلك، وفاعلية إهاب فى القصة لها أسباب أهم. إن الكابتن فير، فى رواية "بيلي بد"، من ربابنة البحار، ولكنه ربان سفينة من سفن البحرية فى فترة طوارئ قومية، ومن ثم فهو - على نحو أكثر جديةً من إهاب - رجل نو وضع عالٍ، ولا يحتاج هذا الأمر إلى كبير تأكيد: فالموقف الذى يجد نفسه فيه يجعله ممثلاً للنظام الاجتماعى وحارساً عليه، ومن ثم يغدو تجسيداً للذكاء النقدى. وفى قصة "بنيتو سيرينو" نجد اثنين من ربابنة البحار فى مياه بعيدة. وفى هذا الكتاب نجد الزوج مجسدين للشر، لشر هو (ضمناً) نتيجة الظلم، وبابو ممثل للزواج: إن رأس

بابو، عند نهاية القصة، تكاد تكون رمزاً للشّر الكونى الذى لا يُسبر له غور ولا علاج له والذى استحوذ على تفكير ملفل فى الكثير من كتبه. إن سيرينو هو العقل المتمدين الذى إذ يخفق فى تبين الشر فى الوقت الملائم يتحطم من جرائه وفى الوقت ذاته يتعلم. وديلانو هو المتفائل المسرف فى العاطفية، الرجل الرضى الطبع الذى يرى كل شىء ولا يفهم شيئاً، وينجو بفعل المصادفة وجزئياً بفضل القرار المفاجئ لسيرينو المتعلم وإن يكن محطماً. وكلا العاملين يستخدم منهج العرض غير المقنع وبتأثير كبير: إن هذا المنهج يُستخدم على نحو أكثر قصداً ولكنه أعظم خبرةً فى قصة "بنيتو سيرينو". ويلوح أن رواية "بيلى بد" مسودة غير مكتملة لعمل عظيم. إن قصة "بنيتو سيرينو" هى أكثر أعمال ملفل المكتوبة نجاحاً، وهى إلى جانب رواية "موبى ديك" واحدة من أعظمها. إنها تستحق الدرس الحريص، فيما أعتقد، لمناهجها ولأنواع النثر التى تشتمل عليها.

أمل أن تغفروا لى إذا خصصت فقرة لكتاب من تأليف زوجتى، جانيت لويس، حيث أن لهذا الكتاب تشويقاً خاصاً من حيث علاقته بالأمور التى أناقشها. إنه قصة متوسطة الطول عنوانها "زوجة مارتن جير" (٩). هو رواية تاريخية: إذ ليس الأمر مقصوداً على أن أحداثه قد وقعت فعلاً، وإنما هى تُشكّل مواد واحدة من أشهر القضايا فى تاريخ القانون الفرنسى. ليست الشخصيات ذات وضع عالٍ، إذا حكمنا عليها بصورة مطلقة، ولكن وضعها فى نظرها يمكن أن يوصف بأى شىء إلا بأنه جدير بالزراية. لقد كانوا فلاحين أغنياء، من عائلات فلاحين قدامى، يعيشون فى جنوب فرنسا فى القرن السادس عشر. كان مثل هؤلاء الفلاحين فخورين بعائلاتهم، وبعراقة عائلاتهم، وبثبات النظام الاجتماعى الذى كانوا جزءاً منه. وكانت أحداث القصة تتهدد النظام الاجتماعى بقدرٍ على الأقل من التمزق. لقد كان الفلاحون من الكاثوليك، وكانت أفكارهم الدينية والمعنوية محددة يعتنقونها اعتناقاً راسخاً. ويجرى حدث القصة نتيجة لعمل تحكى من جانب شاب كان ابناً لأب طاغية. لقد أغضب الشاب أباه، ويفارق زوجته الشابة ويمضى إلى الحروب، ويؤخر عودته حتى بعد وفاة أبيه بزمان طويل. ولا يلبث وغد هائم على وجهه، يشبه مارتن جير شبيهاً وثيقاً، أن يسمع بهذا الموقف ويدرس وقائع تاريخ الأسرة وتنظيمها ويحل محل الزوج ويعيش باعتباره مارتن جير عدة سنوات خدع فيها أسرة كبيرة وكثيراً من قدامى الخدم، وأخيراً تشك فيه الزوجة، وبمشقة تقنع عمها بشكوكها فينقل العم الموضوع إلى ساحة المحاكمة. ويُحكم على المدعى، وثمة استئناف يكاد معه تُبرئ ساحتها، حين يدخل مارتن جير قاعة المحكمة. ولقد ظل المدعى يتصرف تصرف السيد المهذب باستثناء خطيئته الأولى. وقد أحب

السيدة وجعلها تحبه، ويُحكم عليه بالإعدام، ويتبرأ مارتن جير من زوجته ويفادر قاعة المحكمة. إن القصة تبدأ بخطأ وتتقدم عبر خداع ويوضحها الشخص الذي لا مفر من أن يعاني أكثر من غيره في مقابل هذا التوضيح وتنتهي بموت: إن الدين والأخلاق والنظام الاجتماعي هي الأصول التي تحكمها، وأغلب القسم الأخير يجرى في قاعة المحكمة. هذه، فيما أحسب، مسألة وجدان عام بقدر ما هو وجدان خاص - لنقل إنها مسألة وجدان عام بقدر ما نجد في مسرحية "عطيل". والكتاب من حيث الأسلوب يعتمد اعتماداً ثقيلاً على التلخيص والشرح العرضيين (الإيضاحيين) اللذين يستخدمهما المؤرخ؛ وجزء من سرعة حركته راجع إلى هذا الاعتماد. إن أقساماً مهمة معينة من الحدث تمتد إلى مشاهد، على طريقة الروائي، ولكن الامتداد يخضع لتأثير المجموع. لدينا هنا، مع التحفظ الوحيد الذي ذكرته، العناصر الأساسية للمأساة. ورأى الخاص هو أن نثر الكتاب كفو لموضوعه، بيد أنه حتى لو كان التحيز قد ضللتني عند إصدار هذا الحكم فيلوح لي من المؤكد أن الكتاب جدير بالدرس كمثال للمنهج المستخدم.

في هذا القسم من مقالتي شرعت في الحديث عن مواد السرد القصصى النثرى، بيد أنى انسقت، على نحو لا مفر منه تقريباً، إلى مناقشة لمناهج السرد القصصى الأكثر تقليدية. وأود الآن أن أقول شيئاً عن ابتكارات معينة فى المنهج ظهرت فى قرننا.

إنى أتفق مع الأستاذ كرين على أن كل مسرحية ورواية يجب أن تكون لها حبكة وان يُحسن بناء الحبكة. والحق أن عدداً هائلاً من مثل هذه الأعمال يملك حيكات من هذا النوع، ولكن هذه الفضائل كثيراً ما تكون غير كافية للتغلب على حدود المواد التى تُبنى منها الحيكات والحدود التى تفرضها نظريات فى صدد الأسلوب الأمثل للكشف عن الحيكات أو تنميتها، من السهل أن نُشرح الحبكة من مسرحية "مكبث"، ونعلن أنها جيدة، ونلاحظ عرضاً مع الأستاذ كرين أن فضائل الشخصية والمعجم اللفظى تعتمد على الحبكة. بديهى انها تعتمد عليها، ولكنها كان يمكن أن تجى أحسن، وكان يمكن أن تجى أسوأ كثيراً، ونحن نريد أن نعرف السبب.

إن الأستاذ كرين يعبر - على نحو موجز ولكنه توكيدى - عن إعجابه بطريقة هنرى جيمز فى رسم الحيكات. وهو فى هذا الاعجاب واحد من كثيرين، وأنا الآخر واحد من هؤلاء الكثيرين. بيد أن مواد هنرى جيمز شديدة الشبه بمواد إديث وارتون، وكما أوضحت فى مقالتي عن جيمز فإن فهم المؤلف لها أكثر محدودية على نحو شديد من فهم إديث وارتون وذلك لإخفاقه فى فهم النظام الاجتماعى الذى نبعت منه

شخصه، ليس هذا أسوأ ما فى الأمر. لقد كان جيمز، فى سنواته الأخيرة، يعتنق نظرية فى صدد تنمية حبكة كان لها أثر ملحوظ فى الإجراء الذى يستخدمه: كان يؤمن بأن المؤلف العالم بكل شىء، الشارح التاريخى، يجب أن يختفى، وأنه يجمل بالقارئ أن يتقدم عبر الرواية من طريق عقول شخصياته. وبقدر ما يخص الأمر إجراء جيمز فى رواياته اللاحقة، كان معنى هذا أن نتوحد ولا مبرر سترثر من بداية رواية "السفراء" حتى النهاية. إننا نولد مع سترثر فى باريس فى عام سترثر الخامس والخمسين أو السادس والخمسين، ونلتقط شذرات من تاريخه الماضى إذ يتصادف أن يمسه عقله، ونغدو على ذكر - شذرياً - من باريس والناس فى باريس كما يراهم سترثر أو يفكر فيهم بضع لحظات هنا وهناك، وتدرجياً - على طريقة سترثر - نتوصل إلى نتائج تحل محلها نتائج أخرى وهلم جراً. والنثر الذى يولده هذا المنهج يكاد يكون انطباعياً وشذرياً بقدر الإمكان. وحتى إذا كنا قد قرأنا الكتاب منذ سنوات قليلة جداً فإننا لا نستطيع أن نلتقطه ونبدأ من الفصل الخامس أو الخامس عشر أو العشرين ونمضى فى القراءة بأى قدر من الفهم. إن فضائل النثر السردى القصصى قد هُجرت: فلا بد لنا أن نبني عرضنا الخاص للقصة بعد أن تكون القصة قد اكتملت، وكما بينت فى مقالتى عن جيمز، فإن نوايا المؤلف عما يجمل بينائنا أن يكون عليه يمكن أن تُوصف بأى شىء إلا بالوضوح، إذ يلوح أنه قد ضل طريقه وسط مدركاته الحسية الخاصة. موجز القول إن لدينا هنا حبكة، إن أمكننا أن نقرر على وجه الدقة كنهها، وليست هذه بالمهمة الصغيرة. وثمة نثر متشعب مريب من نوع واحد فحسب، وطوال الكتاب نجدنا مرغمين على أن نتدبر - على نحو أكثر جدية مما تستحق - تفاصيل الإدراك الحسى والوجدانى. إن الضرر الذى يحدثه ببساطة هذا الإجراء لفن النثر ضرر هائل، وكما قلت فى مقالتى عن جيمز: لئن كان كمال فن الرواية يؤدى إلى إلحاق ضرر بفن النثر، فلا بد أن يكون ثمة خطأ ما فى الرواية. ومن الناحية الفعلية أعتقد أن المشكلة لا تكمن فى الرواية وإنما تكمن بالأحرى فى نوع الرواية الذى كان جيمز يحاول أن يكتبه.

أضف إلى ذلك أن هذه ليست مجرد صعوبة شخصية من جانبى، ففي السنة ٢٢، العدد ٣، من مجلة "الأدب الأمريكى" تظهر مقالة لروبرت أ. يونج عنوانها "خطأ فى رواية السفراء". وتبين هذه المقالة على نحو يقينى أن الفصلين ٢٨ و ٢٩ من رواية "السفراء" مطبوعان بترتيب عكسى، وأن جيمز ذاته حين نقح العمل لإصداره فى طبعة نيويورك لم يصب هذا الخطأ، رغم أنه غير كثيراً من التفاصيل الأسلوبية فى هذين

الفصلين، ويقدم يونج نبذة مقنعة، بصورة معقولة، عن الطريقة التي يحتمل أن يكون الخطأ قد وقع بها، ولكن الخطأ ما كان ليتمكن أن يقع، وما كان ليتمكن أن يخفق جيمز في رصده، لولا التشعب والغموض الفريدين لنثر الكتاب. عندما كتب يونج هذه المقالة كان طالباً في السنة الثالثة بجامعة ستانفورد، وقد كتب المقالة للمقرر الذي كنت أدرسه عن الروائيين الأمريكيين (الأدب الانجليزي ٢٦٥). كان يونج في التاسعة عشرة آنذاك، وكان يستعد لدراسة القانون. وبعد أن غادر ستانفورد التحق بمدرسة كبيرة للقانون في الشرق. وأنا واثق أنه سيفقد محامياً مجيداً، وأتمنى له الخير رغم الحرج الذي سببه لي [اكتشافه]. إنني لم ألاحظ الخطأ عبر فترة تقارب خمسة عشر عاماً من تدريس جيمز، ولم يلاحظه خير طلابي. لقد أحدثت مقالة يونج اضطراباً بين طلابي للدراسات العليا وقتها: فقد سمعوا بنظريته بازدياد ثم تحققوا من صحتها باتضاع. وبعد شهور قليلة من نشر مقالة يونج، رد عليها سيد أنسيت اسمه في المجلة ذاتها. وكانت النقطة التي يريد أن يعبر عنها هي كما يلي: إن هذا الخطأ قد صوب في طبعة انجليزية للرواية نفدت نسخها منذ وقت طويل ولم يعد من الممكن الحصول عليها من الناحية الفعلية، وإن يونج ليس - لهذا السبب - بالدارس. واضح أن هذا السيد كان دارساً من المدرسة القديمة: لقد عثر بواقعة واستغلها إلى أقصى حد، ولكنه لم يكن يدري ما تعنيه. وما تعنيه الواقعة هو هذا: إن الشخص الذي قام بالتصويب في الطبعة الانجليزية قد لاحظ الخطأ وإن أحداً غيره لم يلاحظه إلى أن جاء يونج - انه، بالحققة، ما من أحد قد لاحظ حتى التصويب، لأن كل طبعة متداولة الآن من رواية "السفراء" تكرر الخطأ^(١٠). والنقطة التي عبر عنها يونج هي ان الخطأ ما كان يجب أن يقع، وانه حين وقع ما كان يجب أن يكون من الصعب هكذا رصده، وانه إذا كان من الصعب رصده فلا بد أن ثمة خطأ في منهج المؤلف. يجل بنا أن نتذكر أن جيمز كان يعد رواية "السفراء" أفقن عمل له من حيث البناء والأسلوب على السواء.

استخدمت جيمز على سبيل التمثيل لطريقة واحدة فحسب يمكن بها لنظرية في البناء أن تؤثر في فن النثر. وعن جيمز إخالنا نستطيع - ونحن آمنون - أن نقول ما يلي: أنه أعظم أستاذ في أدبنا لأكثر أنواع المادة السردية القصصية محدودية إلى جانب أكثر التقنيات القصصية بعداً عن الصحة قبل جويس، والأنسة رتشاردسن، والسيدة ولف. وليس هذا في عصرنا بالإنجاز القليل، ولكني أطمح إلى شيء أفضل. لدى جويس في مرحلته اللاحقة، ولدى الأنسة رتشاردسن، ولدى السيدة ولف غدت الحبكة - على أنحاء ودرجات متفاوتة - أقل أهمية، فالتفصيل الخاص والتقدم من

تفصيل إلى تفصيل من طريق الارتباط الخاص قد أخذنا إلى حد كبير بزمam الرواية. إن الإدراك الواضح للتفصيل، وضوح الإدراك الذي هو من المضاء بحيث أنه يتضمن دلالة غير محددة، أى التجلى عند جويس أو الصورة أو الايديوجرام عند باوند، قد غدت لب الكتابة العظيمة. وفي مقالة قديمة عن جويس، يكتب إدموند ولسون ما يلى: "لئن كان فلوبير قد علم موياسان كيف يبحث عن النعوت الباتة التى تميز سائق عربية معينة عن كل سائقى العربات فى محطة روان، لقد رسم جويس لنفسه مهمة العثور على اللهجة الدقيقة التى تميز أفكار أحد أبناء دبلن المعينين عن أفكار كل ابن آخر من أبناء دبلن".^(١١) ولأقل هذا: إن اهتمامى الخاص بهذا النوع من الخصوصية معتدل بالتأكيد، لأن العالم ملئ بمثل هذه الخصوصية. وإذا نتقدم فى السن نغدو أقل اهتماماً بالتفاصيل وأكثر اهتماماً بالنتائج التى يمكن استخلاصها من التفاصيل. وبالعكس يغدو اهتمامنا بالتفاصيل أكثر تركزاً على تلك التفاصيل التى يمكن استخلاص نتائج منها أو التى تشتمل على نتائج مهمة مضمرة فيها. لست أنكر فضائل الكتابة الدقيقة، ولكنى أصر على أن دقة التفصيل يجب أن تجى تابعة لغاية مهمة. ولدى هؤلاء الكتاب - فيما أظن - فإن أهمية الغاية تبلغ الحد الأدنى.

لدى هؤلاء الكتاب الثلاثة ولدى جيمز فى مرحلته اللاحقة نجد فناً يقوم على المحاكاة بمعنى خاص: فالمؤلف يحاول أن يحاكي العمليات التى يعتقد أن الناس يفكرون بها، من الحق أن قسماً كبيراً من التفكير يتقدم من طريق الإدراك الحسى والارتباط، ولكن هذا ليس إلا نوعاً واحداً من التفكير وهو تفكير على أكثر المسئوليات أولية. ثمّة سبيل أخرى للتفكير كما يمكن للمرء أن يكتشف مثلاً بقراءة أفلاطون أو تاريخ ماكولى، ولكن كثيراً من روائيينا قد قر قرارهم على أن فكر المؤلف الواعى غير جدير، على نحو ما، بالمؤلف الجاد، وينبغى محوه؛ وإن فكر الشخصية الشذرى الذى لا يوجهه شىء، إذ تسير فى الشارع، أو تجلس فى مشرب، أو تحلم ليلاً، ينبغى محاكاته على أوثق نحو ممكن. وأعترف بأننى أجد مثل هذه المحاكاة بليدة، حتى عندما يكون القائم بها هو جويس. إنى أؤثر التفكير الكامل للعقل العظيم، والبناء الأمثل لمثل هذا التفكير، ولا أرى أن جويس يقدم الكثير لقاء ما قد محاه. لئن كانت هذه هى الرواية، لقد كنا ندفع ثمناً أبهظ من اللازم لأجلها.

وأود أن أذكر تقنية أخرى كانت، لعدد من السنوات فى قرننا، تستخدم على نطاق واسع: تقنية السرد من خلال الرجوع إلى الوراء، أو الارتداد إلى الخلف بشكل موسع. إن جوناثان كولجيت، فى أواخر منتصف عمره، يقف قرب نافذة غرفة مكتبه

وينظر إلى المشهد الخريفى: إن السماء ملبدة بالغيوم، وأوراق الشجر تتساقط، وهو يشعر بالكآبة إذ يتأمل الاحباطات الكثيرة فى حياته. إن ذهنه يعود إلى البدايات ويتجول نحو الحاضر، وعلى صفحة ٤٠٠ نفهم أخيراً كل أسباب اكتئابه. إن الحالة الذهنية الملائمة للخاتمة قد خيمت على نحو متساو على السرد القصصى بأكمله، وذلك على نحو ما يسميه أبناء كاليفورنيا: ضياعاً عالياً. والسرد القصصى يتقدم، إلى حد كبير، من طريق الارتباط: بمعنى انه يتعين على القارئ ان يضع أجزاءه جنباً إلى جنب من واقع أفكار القاضى كولجيت. والحالة الوجدانية معطاة لدى البداية، ومن ثم فهى معطاة بمصطلحات فضفاضة، وتُشرح إن كثيراً أو قليلاً لدى النهاية، ولكن ما من علاقة دقيقة من صفحة إلى صفحة بين السرد القصصى بقدر ما أمكن تنميته والوجدان الملائم لهذه التنمية - بمعنى انه ما من دقة فى اللغة، وإنما ثمة بالأحرى تقنية سردية قصصية غامضة تقترن بانفعالية غامضة. وهذا الاجتماع يولد الكليشيه، والعبارة الشعرية الزائفة، مثلما يولد الماء الميت بعوضاً. لقد كانت إلين جلاسجو تصطنع هذه التقنية بكل عواقبها، محدثة رتابة لا حد لها، وقد صنع آخرون صنيعها.

لم أستنفد مناهج القصة الحديثة فى هذه الفقر القليلة، ولا أنا قد حللت على نحو مستقص المناهج التى ذكرتها: لم يكن ذلك غرضى، وسأترك هذه المهمة لسواى. لقد حاولت فحسب ان أشير إلى عدد من المشكلات النقدية التى تواجهنا، ومن طريق الإشارة إلى هذا العدد أن أشير إلى نوع المشكلة النقدية التى ينبغى استكشافها إذا أريد للرواية أن تبقى بقاء الحياة. ذلك ان حقيقة المسألة، كما يدرك أغلب النقاد الأذكياء وحتى الروائيين، هى أن الرواية فى عصرنا قد ماتت تقريباً. وما لم تحدث إعادة نظر جادة فى المواد والمناهج، ليس فقط من أجل ما يبدو لغير الخير جده، وإنما من أجل الانجاز الذكى، فسيرى الجيل القادم الرواية ميتة كما ان الدراما ميتة الآن. إن ألين الوقائع فى صدد أغلب الروائيين - فيما أحسب - هى افتقارهم البسيط إلى الذكاء: أعنى الواقعة المتمثلة فى انه يلوح انهم يعتبرون أنفسهم كتاباً محترفين ومن ثم فهم معذرون فى أن يكونوا مفكرين هواة. إنهم لا يجدون من الضرورى - بقدر ما يمكن للمرء أن يحكم - أن يدرسوا سائر أشكال الأدب، أو حتى أشكال الرواية المختلفة عن الشكل الذى يمارسونه. وهم لا يجدون من الضرورى أن يفكروا تفكير الرجال والنساء الناضجين أو أن يدرسوا تاريخ الفكر، وهم لا يجدون من الضرورى أن يتمكنوا من فن النثر. تصدق هذه الملاحظات بدرجة متساوية - بقدر ما تمضى خبرتى - على الروائيين الذين يكتبون أساساً من أجل الربح ويفخرون بكونهم قادرين على أن

"يرووا قصة جيدة" صدقها على من يعيثون بإجراءات تجريبية عفى عليها الزمان سعياً إلى الأصالة ويثنى عليهم أحياناً في المجلات الفصلية. والحق أن تاريخ الرواية تتناثر على امتداده بقايا عبقرية ضُحى بها على مذبج الجهل والعجلة. إنى أستطيع أن أقرأ الأعمال الأخيرة لجويس ومسز ولف على شكل قطع صغيرة، حيث أن التفاصيل عندهما كثيراً ما تكون مسلية، حتى رغم أن وظيفتها قد تكون هيئة الشأن. ولكنى لا أستطيع أن أقرأ مستر همنجواي المرتب وإن يكن بسيطاً، ولا مستر فوكنر العاجز عن الإفصاح (وإن يكن عميقاً ولا ريب)، ولا أرى سبباً لأن يُطلب إلى أن أحاول. إنى دارس للأدب، ولست متخصصاً في علم الإنسان، ولدى طرق أفضل أقضى بها السنوات القليلة التي تبقت لى.

- ٥ -

أود أن أتحوّل إلى الملحة بمعناها الأمثل وإلى القصيدة الألجورية. وكما قلت، أعتقد أن الفرق بين الشعر والنثر إنما يكمن فى النظم. قد يكون ثمة شعر عظيم ونثر عظيم، ولكن الوسيط يفرض فروقاً معينة على الرغم من الحقيقة الماثلة فى أن الأستاذ كرين لم يلاحظها. بيد أن فنون السرد القصصى تشترك فى الكثير مما يخرق هذه القسمة، وقد يجدر بنا أن نتأمل تأثيرات القسمة فى العناصر المشتركة. إن النظم لغة عروضية أو موزونة موسيقياً. والميزان الموسيقى يتحكم فى الإيقاع، ويوفر دقة الإيقاع. والإيقاع الناتج عن ذلك أكثر تعبيراً عن الوجدان من إيقاع النثر الفضفاض نسبياً. ومعنى هذا أن النظم يستطيع أن يعبر عن وجدان أقوى من النثر، وفى نطاق الحدود الملائمة له يستطيع أن يعبر عن الوجدان على نحو أدق من النثر، حتى لو لم يكن الوجدان قوياً. ولكن رقعة الوجدانية مختلفة عن رقعة النثر: فرقة النثر الكلية أعلى، رغم أن الرقعتين تتداخلان ربما نصف الوقت. وهكذا فإن ثمة موضوعات يستطيع النظم أن يعالجها بقوة أكبر من النثر، وهناك موضوعات كثيرة يستطيع النثر أن يعالجها على نحو ملائم، ولا يستطيع النظم أن يعالجها بدون مبالغة محرجة بعض الشيء. إن مشكلة أى عمل بعينه قيد البحث هى أن نقرر: أى الوسيطين سيكون أفضل أكثر الوقت وعموماً: إن اتخاذ قرار قد لا يكون أمراً يسيراً، ولكن لا يجل بالمرء قط أن ينسى أن سلطان النثر العظيم حقيقةً عظيم رغم أننا لم نر نثراً كثيراً من هذا النوع فى مائة الأعوام الماضية.

إنه لا رواية "عصر البراءة" ولا رواية "السفراء" قد كان يمكن أن تكتب على نحو ناجح نظماً، لأن موضوعاتهما أهون شأنًا وكلا العملين يعتمد أكثر من اللازم على عدد

كبير من الجزئيات هي وإن كانت ولا ريب ضرورة للمجموع أهون شأنًا - مفردة - من أن تتحمل التوكيد الذي كان النظم خليقاً أن يضيفه عليها. إن كتاب ماكولى "تاريخ إنجلترا" واحد من أعظم آيات النثر الانجليزي، ولكن هذا العمل تاريخ، وكتلة مادة الوقائع فيه كبيرة: تفاصيل تخص الحياة الاقتصادية والاجتماعية لانجلترا فى أواخر القرن السابع عشر، ومناظرات برلمانية، ومناورات سياسية وعسكرية، وجدل لاهوتى، ومنافسات كنسية، وفضائح خاصة. إذا كنا سننظر إلى كتابة التاريخ على أنها شكل أدبى - أو أنها بالأحرى مجموعة من الأشكال الأدبية - وأحسب أنه يَجْمَلُ بنا أن نَعْدَهَا كذلك، فإن مثل هذه التفاصيل تكون ملائمة للوسيط، ولا يَجْمَلُ بنا أن نستغنى عنها. أضف إلى ذلك أنه ما دما سادة مهذبين وممارسين فإننا نجد هذه التفاصيل شائعة فى حد ذاتها - إنها جزء من التاريخ. وكوقائع مجردة فإنها أكثر تشويقاً بكثير من تأملات لامبرت سترنر المستخفية والمخطئة، إن كثيراً أو قليلاً، حول التغير الذى طرأ على أخلاق تشاد نيوسام. ولكنها ما كانت لتصنع قط نظاماً: إنها مواد للنثر.

والآن فإن الملحمة كما نعرفها عند هوميروس، وفى "أنشودة رولان"، وفى "السيد" هي - بين أشياء أخرى - نوع من التاريخ البدائى. إنها لا تحوى من التفصيل والشرح التاريخيين ما تحويه تواريخنا اللاحقة، لأن قراءها - أو سامعيها - لم يكونوا يتطلبون هذا، ولم يكن بوسع الشعراء أن يتوصلوا إلى مثل هذه المادة حتى لو رغبوا، ولكنها تحوى قدراً كبيراً من التفصيل رغم ذلك. وقسم كبير من هذه المادة لا يلائم النظم إلا على نحو ناقص. أضف إلى ذلك أن قسماً كبيراً من هذه المادة لا يصلح، إلا على نحو ناقص، لأن يشوق العقل المتمدين، إلا إذا اختار العقل المتمدين أن ينفخس فى فعل خيال تاريخى - أو ربما كان يَجْمَلُ بنا أن نقول: أنثروبولوجى. لا ضرر فى مثل هذا العمل شريطة أن نكون على ذكر مما نفعله، بيد أننا إذا ربينا خيالنا أكثر من اللازم وفهمناه أقل من اللازم، فقد ننتهى إلى الاعتقاد بأن قصيدة "أغنية رولان" عمل فى مثل عظمة كتاب "تاريخ إنجلترا"، إذا كنا نفكر فى التواريخ والملاحم. أو - مادامت قصيدة، ملحمة، والملحمة القومية لفرنسا - أنها عمل أعظم من هذه القصيدة القصيرة أو تلك، لنقل قصيدة "المقبرة البحرية" مثلاً. ومن المحقق أنها أدنى كثيراً من أى من هذين العاملين.

إن المعالجة البطولية للمبارزة بهدف الفوز بالجائزة، واحتيال السيد على اليهود، ولواند البطل بخيمته مستاءً، أو البلاهة التى جعلت رولان يفقد حرس مؤخرته، وكثيراً من الأحداث المشابهة، كلها أمور ما كنا لنطبقها فى عمل مؤلف حديث، وليس السبب

ببساطة هو مجرد تغير فى الذوق. لقد حدث تغير فى الذوق، ولكنه تغير من البدائى إلى المتمدى، من الطفولى إلى الراشد، وهذا يصدق بصرف النظر عن أى فضائل عارضة قد كان الشعراء البدائيون يتحلون بها أو عدد هذه الفضائل التى خسرتها. يلوح أن من الحكمة أن نقدر مثل هذه الأعمال على أنها بيانات تاريخية ومن أجل الشعر العظيم الذى قد نجده منتثراً فى تضاعيفها، ولكن لا يجب أن نسرف فى تقديرها. ذلك أننا إذا أسرفنا فى تقديرها ظلمنا أعمالاً أعظم وأسدلنا سحابة على فهمنا الخاص. إن جهلى باللغة اليونانية يمنعنى من تكوين رأى فى قطع مفردة من هوميروس، رغم أنى راغب فى أن أعتقد أنه يشتمل على قطع كثيرة عظيمة، بيد أن مجموع الحدث وتفاصيل الحدث عاجزة، ببساطة، عن أن تؤدى إلى خلق عمل عظيم. أستطيع أن أقرأ الفرنسية القديمة والإسبانية القديمة على نحو حسن، وقد قرأت "الإنياذة" باللاتينية رغم أنى لست بدارس لاتينى كبير. ثمة قطع فى "الإنياذة" و"السيد" و"رولان" أجدها محركة للمشاعر جداً، ولكن اعتراضاتى العامة على هذه الأعمال لا يغير منها وجود مثل تلك القطع. إن مسألة ما إذا كانت "الإنياذة" تعاني من كونها محاكاة لنماذج بدائية، كُتبت فى عصر متقدم الفكر، ومسألة ما إذا كان هناك نوع من التنازل الدمث فى طريقة الكتابة عند فرجيل أو لم يكن، إنما هى مسائل سيتعين على أن أدعها لمن هم أخير منى باللاتينية، و"الفردوس المفقود" تختلف من بعض النواحي عن القصائد التى ذكرتها، ولكن أغلب الاختلافات سطحية. إن بارزىلى، فى كتابه "خلفية القرن السابع عشر" يقدم وصفاً جديراً بالاعجاب للصعوبات التى واجهها ملتن فى محاولته إنشاء قصيدة من هذا النوع فى عصر كعصره. وواضح أن ويلي لا يعتقد أن ملتن قد تغلب على كثير من هذه الصعوبات، وفى هذا أتفق معه. إن العمل، كما يعرف كل امرئ، يشتمل على قدر كبير من شعر جدير بالاعجاب وبعض شعر بالغ العظمة، ولكن ذات التصور الذى صب فيه يجعل منه فشلاً ككل إذا طبقنا عليه نفس المعايير التى نطبقها على جهد من إنشائنا نحن، إننا نجد فى "الفردوس المفقود" معياراً أعلى وجدانياً مما نجده فى أى مكان آخر: فالجملة والإيقاع والمعجم اللفظى تتطلب من وحدة الجلال فى المادة أكثر مما يتطلب أى شئ آخر فى الشعر الانجليزى، والجلال لا يتضح إلا بين الحين والحين. وحين يغيب نجد بدلاً منه تفاصيلاً. ومنذ سنوات كثيرة خلت كنت أجد إجراء ملتن هذا أجدر بالدفاع عنه مما أجده الآن. إنى أجدنى الآن سأمناً على نحو بالغ من انتفاخه عديم المعنى، والتزييف الرتيب للمواد من طريق وجدانٍ مسرف. إن ملتن يعانى من مشكلة واحدة، مثلاً، تتضمن تنوعاً شائقاً على منهج هوميروس. فلدى هوميروس نجد الآلهة إنسانية أكثر منها مقدسة، ورغم أننا قد نجدها بدائية من حيث التصور

فإنه لا يفترض فيها - رغم ذلك - أن تكون أذكى كثيراً من أخيل وهي تتدخل في شئونه على نحو أقرب إلى أن يكون طبيعياً، ومهما يكن من أمر فإن ملتن معنًى بإله وبأدوات إضافية خارقة للطبيعة تصورها بمصطلحات مسرفة الذهنية: إن تصوراتنا لها ثمرة أكثر من ألفى عام من أكثر ألوان النشاط الذهني في تاريخ الجنس البشري عمقاً وتعقيداً. إن الشكل عند ملتن يضطره أولاً إلى رد هذه الكائنات إلى شيء أقرب إلى شكل الآلهة الهومرية منه إلى أشكالها المثلى، ثم عليه أن يعالج كائناته التي حطّ من قدرها على نحو مضحك بلغة بطولية. وأحسب أن أغلب الأخطاء المترتبة على ذلك قد لحظها كتاب غيري، ولكنها تظل ماثلة هناك: استخدام المدافع في حرب الملائكة، التفاصيل المجاوزة للمعقول والغائمة والرتيبة - ولكنها ممعنة في التفصيل - للطريق الرئيس المؤدى من الجحيم، وربما فوق كل شيء تلك الخطبة التي يلقيها الله الأب على الله الابن في الكتاب الثالث من القصيدة إكما لو كان الابن بحاجة إلى استدلال الأب المتطاوّل المتشعب، ويدهى أن هناك أخطاء أخرى، لم يستمد ملتن هذا النوع من التفاصيل من سفر "الرؤيا" وإنما استمد هذه التفاصيل من خياله الجاهد الخاص ومن صراعه الجاهد مع مادة شמוש وشكل لا سبيل إلى التحكم فيه، لن نجدنا أن نقول إن هذه التفاصيل أجزاء لازمة لمجموع عظيم، وأنه يجل بنا من ثم أن نتقبلها، إنها أجزاء لازمة للمجموع - هذا حق - ولكن واقعة لزومها تومئ إلى حقيقة مؤداها أن المجموع ليس عظيماً: إنها برهان مرئى على عيب في التصور. ورغم أن القصيدة تشتمل على قدر طيب من الشعر العظيم، ومن شعر أثق أننا سنظل دائماً نحفظ به ونقرؤه باحترام كبير، فإن هذا لا يكفي لكى يبرر اعتبارنا العمل بأكمله ناجحاً، إننا نحتاج إلى ما هو أكثر من تعليق إرادى للانكار إذا أردنا أن نقرأ أغلب ملتن، نحتاج إلى تعليق إرادى للذكاء.

وثمة أيضاً القصيدة الألبورية التي نشأت في العصور الوسطى وامتدت إلى أبعاد ملحمة على يدى دانتى وسبنسر.

وعيوب هذا المنهج أيسر رؤية لدى سبنسر، حيث انه - إلى حد كبير - أقل الشعاعين موهبةً، انظر إلى التين في الأنشودة الأولى من قصيدة "الملكة الحورية". إن الفارس الرفيق يساجل التين، وبعد عدة مقطوعات سبنسرية يقتله، وفي نهاية المطاف نعرف أن التين يمثل الغلط. بيد أن التين عموماً، وفي كل تفاصيله، وكمجرد تين كائن بالغ الاملال: إنه موصوف وصفاً هزلياً، وشخصيته مرسومة رسماً هزلياً. لست، صراحة، أعرف ما يجل بالمرء أن يصنعه لكى يجعل تيناً أكثر تشويقاً، ولكن يلوح لى

أنه مادام المرء لا يستطيع أن يصنع خيراً من هذا فالأفضل ألا يستخدم تنيناً. والتنين - باعتباره ممثلاً للغلط - يتقيأ عدد من الكتب والأوراق (إلى جانب أشياء أخرى). ويديهى أنه تنين دميم، ولكن الشاعر لا يصنع الكثير في هذا الصدد لكي يزيد من فهمنا للغلط: ما من علاقة وظيفية بين التنين - إما عموماً أو من حيث التفاصيل - وما يمثله. إن العلاقة تحكمية، ويتعين أن يخبرنا الشاعر صراحة بكنه العلاقة. وفي هذه الحالة يخبرنا الشاعر في النص، وإن يكن ذلك بعد أن تقدم الحدث كثيراً، ولو لم نخبر بذلك في النص لتعين شرحه لنا في ملخص. والفارس الرقيق ذاته يعاني من نفس العيوب التي نجدها في التنين. ولكي نفهمه ونفهم أعماله يتعين علينا أن نقرأ وثمة خريطة قرب مرفقنا، وحتى في هذه الحالة يظل المغزى على الخريطة وليس وظيفياً قط في القصيدة. وفي القصيدة عيوب أخرى: المقطوعة الخرقاء والطاغية، الاستخدام البدائي المفتقر إلى التنوع للأبيات ذات البحر الأيامي خماسي التفعيلة، التزويد المألوف. ولكنني في الوقت الحاضر لست معنياً إلا بعيوب المنهج التي لا علاج لها.

ودانتى خال من العيوب العارضة التي ذكرتها لتوى. والحق أن الفضائل التي ترأسها، لدى دانتى، لافتة للنظر. ولكن هذه الصعوبات ذاتها كامنة في شكل "الكوميديا الإلهية". إن كثيراً من الأرواح الأليجية والشرطيات ومرات الصعود ومرات الهبوط والبوابات والحيوانات والهولات ليس لها إلا أكثر العلاقات تحكيمياً بما تمثله، وإنه ليكاد يكون من المحال أن نحدد كثيراً من هذه العلاقات دون عون. إن الشرطيات المجاوزة للمعقول في الأنشودة الواحدة والعشرين من "الجحيم" تمثل الشر على نحو عام، وتوصف بأنها عقلانية، لا يمكن التنبؤ بها، خبيثة، ولكن القسم الأكبر من الوصف ينصرف إلى دماستها البدنية بحيث لا نعدو أن نحصل على تنمية واسعة لما هو واضح. والحق أن هذا الوصف لا يفضل إلا قليلاً وصف سبنسر للتنين، ولكن مع هذه الاستثناءات: إن دانتى لا تعوقه مقطوعة سبنسر الخرقاء على نحو جسيم، وهو أستاذ أعظم خبرة كثيراً بإيقاع البيت وبالعلاقة بناء الجملة بالإيقاع والبيت والمقطوعة، والنتيجة هي أن وصفه أكثر إحكاماً يولد فينا انطباعاً بالحركة أكثر منه انطباعاً بالخمول. إن رؤيا مدينة ديس في النشيد الختامي من "الجحيم" لأكثر سُخراً حتى من وصف الشرطيات في الأنشودة الواحدة والعشرين وهي تعاني من نفس العيب.

سأمثل لهذه المشكلة بمثل بالغ الإيجاز، مثل وإن يكن ثانوياً في حد ذاته يميز منهج الشاعر قرب بداية الأنشودة الأولى من "الجحيم" يلتقي دانتى بثلاثة وحوش: نمر،

وأسد، وذئب. ويخبرنا هاشم في ترجمة توزر بأن هذه الحيوانات تمثل رذائل الشهوة، الكبرياء، والجشع. وفي ترجمة توزر يظهر النمر (الشهوة) على النحو التالي:

"وحيث كان الصعود المنحدر يبدأ، ظهر نمر، لدن بالغ الخفة، يغطيه فراء أرقط، بل انه قد اعتاق تقدمي حتى انى تحولت - المرة تلو المرة - متراجعا".

إن النمر على هذا النحو جذاب. وطبيعي أن يكون أكثر جاذبية في (الأصل) الإيطالي منه في هذه الترجمة النثرية. ولكنه تجسيد للشهوة بالغ الاعتدال: والحق انه ليس في وصف النمر ما يصله بالشهوة. إنى على ذكر من الارتباط الأسطوري الغامض بعض الشيء [بين الأمرين] ولكن هذا ليس بكاف: فالموضوع هنا هو خطيئة الشهوة، ولا شيء قد قيل عنها. ما من فهم فلسفي، ما من استبصار نفسي، لقد كان يمكن، على نحو يعادل هذا يسراً، أن يكون النمر ممثلاً للتقاعس أو لشروء الذهن. والغلطة إنما هي غلطة المنهج - حين لا يعتاق المنهج دانتى، كما في بعض أوصافه الأكثر مباشرة للخلق الإنسانى، فإنه كثيراً ما يبين عن الفضائل التي يفتقر إليها هنا - ولكن المنهج يفسر البناء الكلى والقسم الأكبر من التفاصيل.

إن الملحمة والأجورية على نحو ما وصفتهما لن يتسنى، فيما إخال، إحيائهما قط. ليست المسألة هي أننا قد فقدنا الذكاء العالى لدانتى أو ملتن، أظن، بالحققة، أننا قد فقدنا أجزاء معينة هامة منه، ولكن هذه الأجزاء ربما أمكن استعادتها. إنما السبب هو اننا قد فقدنا البراءة الأدبية التي جعلت من الممكن لرجال يملكون مثل هذه الملكات غير العادية أن يقنعوا بمثل هذه المناهج غير المرضية.

ومنذ ملتن قد كان ثمة محاولتان فقط لكتابة أى شيء يحمل أى شبه بالملحمة، من جانب كتاب نوى مقدرة حقيقية: "موبى ديك" و"أناشيد" إزرا باوند. لقد استخدم ملفل مواد وشخصيات وحالات ذهنية أكثر تعدداً مما يستطيع المرء أن يجده في أى من هذه الأعمال، ورغم انى لم أبتكر أى منهج دقيق وسريع للقياس فإن شكوكى تحدثنى ان بنية عمله تفوق بنية عمل أى منهم، ربما باستثناء "الملكة الحورية". لقد أحل النثر محل النظم، ومن ثم حرر نفسه من التوكيد المبالغ الطاغى لمواد لا تصلح إلا للنثر. بيد انه بعد أن حرر نفسه من الطغيان كثيراً ما كان يستسلم له: فقسم من كتابته يتسم بالانتفاخ حتى عند غياب أى حاجة إلى الانتفاخ. وكثيراً ما يسترجع نثره، وإن يكن في أغلب الأحيان يفوق، نثر ترجمات القرن التاسع عشر للشعر الملحمى، ويسترجع أحياناً نثر شكسبير أو حتى نظمه، ويسترجع أحياناً نثر دكنز في قطعه

الأكثر طموحاً. إنه لو بسيط غريب، ولكن كان يخلق به أن يجيئ مرناً بدرجة كافية لمعالجة أغلب المادة لو أنه كُتب بعناية أكبر. ورغم أن حوالى ربع الكتاب مكتوب على نحو بالغ السوء، فليست هذه بالنسبة العالية إذا قارناها - على نحو حريص - بسائر الأعمال التى ناقشتها. يلوح أن الكتابة الرديئة عن ملف ليست راجعة إلى المنهج الذى اختاره قدر ما هى راجعة إلى محاولاته العارضة أن يبارى الأوجه المعيبة للمناهج التى رفضها، وربما تكون راجعة إلى مجرد عدم احتفال وعجلة. إن "موبى ديك" هى الأخرى الجورية، ولكنها الجورية نابعة من إسمية نيو إنجلند أكثر مما هى نابعة من واقعية العصور الوسطى. إن كل واقعة فى الكون منظور إليها على أنها خلق فردى لله، ومن ثم فهى مرتبة حسب خطته الإلهية، ولكنها خلق بعينه، وليست تمثيلاً لأى شىء كلى. إن كل واقعة، من ثم، تتسم بما يدعوه شنايدر "طابع خارق للطبيعة".^(١٢) والعلاقة بين التفصيل والمعنى أوثق عادة - فيما إخال - مما نجده لدى دانتي أو سبنسر، وإن تكن أحياناً تحكيمية.

وفى عصرنا رأينا "أناشيد" إزرا باوند التى قد تكون ملحمة أولاً تكون حسب تعريفك. ليس لهذا العمل بناءً سردي قصصى كذلك الذى نجده فى "الإلياذة"، وليس له بناءً عرصى (إيضاحى) كذلك الذى نجده فى "الكوميديا الإلهية". وهكذا فإنه يتجنب صعوبات متنوعة. ثمة بضعة خيوط فضفاضة الصلة تجرى فى ثنايا العمل، أو على الأقل يلوح أحياناً أن الأمر كذلك. ويلوح أن البناء قائم على التداعى الحر، إن قليلاً أو كثيراً، أو التقدم من خلال التهويم. إن الإدراك الحسى يحل محل الفكرة. إن باوند، منذ مطلع حياته الأدبية، قد طبق منهج القلب (أو العكس) الذى اشتقه الارتباطيون من لوك؛ فما دامت كل الأفكار تنبع من الانطباعات الحسية، فإن كل الأفكار يمكن التعبير عنها بمصطلح الانطباعات الحسية. ولكن بديهى أن ذلك غير ممكن. فنحن عندما نحاول هذا المنهج نجد أن ما نخرج به إنما هو الانطباعات الحسية وحدها، ولا نجد سبيلاً لمعرفة ما إذا كنا قد خرجنا بأى أفكار.

والتفاصيل، خاصة فى "الأناشيد" الأولى، كثيراً ما تكون بالغة الحلاوة، ولكن لما لم يكن ثمة بناء ولا الكثير من المعنى فإن التفاصيل تبقى تفاصيل ولا شىء أكثر من ذلك. وما نجده هو شبح الشعر رغم أنى على استعداد للاقرار بأنه كثيراً ما يكون شبح شعر عظيم. والصور مشتقة فى أكثر الأحيان من قراءات باوند، وهى واسعة وقد يكون للمرء أن يضيف: مبعثرة. وهذه الإشارات إلى قراءاته هى فى العادة هامشية إلى حد تغدو معه عسيرة. إن عدداً من الدارسين الشبان فى جامعة كاليفورنيا وجامعة نورث

وسترن مشغولون الآن باقتفاء أثر هذه الإشارات. والحواشي الضخمة التي قدموها لعدد من "الأناشيد" ذات عون كبير ولكن الحواشي تكاد تكون في مثل ضخامة "الأناشيد" ولا يكاد يمكن إمساكها باليد - والحق انه عندما يكتمل العمل، فقد يتعذر إمساكه باليد - بحيث سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نقرأ "الأناشيد" بمعونة دليل أكثر خرقاً من أى شيء يتطلبه سبنسر أو دانتى.

- ٦ -

فلأعد لحظات قلائل إلى كتابة التاريخ وإلى القصة النثرية. وكما أسلفت القول فإن من المزايا التي يستمتع بها كاتب التاريخ ما يلي: إن ما يرويه له قوة الواقعة المتحققة، وقد حدث حقيقةً. ولكن هذا عيب أيضاً، لأن كاتب التاريخ يعتمد على هذه القوة الخاصة أكثر مما هو الشأن مع أى كاتب آخر، والعقل الإنسانى - مهما يكن عالماً وموهوباً - غير معصوم من الخطأ، والقارئ الحديث شك. لقد تعلمنا أن نقرأ التاريخ بحرص، وأن نفحص مناهج المؤرخ وأوراق اعتماده. إننا نسأل: هل حدث هذا حقيقة؟ أو هل حدث حقيقةً على هذا النحو؟ إن السؤال إذا تابعناه إلى مدى بعيد يمكن أحياناً أن يكون مدمراً. إننا نكتشف أن باركمان الذى كان يكتب عن الهندي كتابة العالم الثقة كان يعرف عن الهندي أقل مما كان بوسعه أن يعرفه حتى فى ذلك التاريخ المبكر، وأنه كان جاهلاً تقريباً بالعقل الدينى والخبرة الدينية، رغم الحقيقة الماثلة فى أن مثل هذه المعرفة كانت خليفة أن تكون نسبياً سهلة الاكتساب لو انه أوتى من الذكاء ما يجعله يفهمها، ونكتشف أن ذهنه كان، على أنحاء متنوعة، بالغ المحدودية. نستطيع أن نجد نواحى نقص مشابهة، كثيرة وجدية بدرجات متفاوتة، لدى أى مؤرخ مشهور ولكن نواحى النقص هذه لا تحدث إلا ضرراً عارضاً فى حالة الرجال الأعظم قدرةً. ومن بين المؤرخين الذين يُقرعون اليوم قد هوجم ماكولى أكثر من أغلبهم، وأحسب أن هذا ظلم. إن أخطائه وتحيزاته واضحة للعيان، ولكنها جزء صغير من مجموع عمله، وعقله كما نراه على امتداد تاريخه مثقف، حصيف، نافذ. لسنا نستطيع أن نستغنى عن عقل عظيم، بطريقة متعجرفة، بسبب حفنة من الأغلاط.

بيد ان العمل التاريخي، فى نهاية المطاف، يتمتع بمزية معالجة وقائع متحققة قوية الأثر. قد يحتج امرؤ بأن الاهتمام بمثل هذه الوقائع ليس اهتماماً أدبياً، ولكنى لا أعتقد أننا نستطيع أن نقيم مثل هذه التفرقة. إن قسماً كبيراً من قوة أى عمل أدبى نابع من الموضوع. وإذا كان موضوع التاريخ يتمتع بهذه المزية فهذا من حسن حظ التاريخ، ومن ناحية أخرى فإن موضوع التاريخ، بسبب هذه الخاصة ذاتها، غير

مطواع نسبياً. إن الروائي أو الكاتب المسرحي أو الشاعر الملحمي يستطيع أن يُشكّل موادّه، إن كثيراً أو قليلاً، بما يلائم حاجاته، حتى إذا كانت هذه المواد إلى حد كبير تاريخية. وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نلاحظ أن المؤرخ لم يعد يُسمح له بامتياز صياغة مشاهد لأجل مصلحة اللياقة الدرامية، ولا تحليل انفعالات شخصياته. عليه أن يلتزم بالمادة الموجودة في وثائقه، وإذا أراد أن يجاوز ما هو مُعطى فعليه أن يرجم بالظن على نحو أمين كشخص واقف على قارعة الطريق. من المتصور أن يجمع كاتب الرواية التاريخية بين فضائل كلا الشكلين. إن الرواية التاريخية قد تبلغ فضائل تشبه فضائل الملحمة أو فضائل تشبه فضائل المسرحية المأسوية، حسب شكل الحدث. وفي كلا الحالين ستجىء مفتقرة إلى مزايا النظم وهي مزايا حقيقية، ولكنها ستنجو أيضاً من عيوب النظم عند معالجة أنواع معينة من مواد لا سبيل لتجنبها. إن التقويم والمقارنة الرياضيين لمجرد إمكانات أمر صعب، ولكن لما كان الذهن المتمدين على ما هو عليه فإنني أحسب أن التزييف المتضمن في تطبيق منهج الشعر على مادة النثر قد جعل الملحمة أمراً مستحيلاً، وربما كان قد جعل المأساة الشعرية أمراً مستحيلاً.

أضف إلى ذلك أن نوعاً بعينه من التاريخ ذو شبه مهم بالملحمة القديمة، ويمكن النظر إليه على أنه يضطلع بوظيفة الملحمة لمجتمعنا. إن تاريخ ماكولي يروي قصة وصول بطل من أبطال ثقافتنا - هو وليم الثالث - إلى السلطة وإقراره ذلك الشكل من الحكم الدستوري في إنجلترا الذي تعدّه الآن أغلب الشعوب الغربية الشكل المتمدين، أساساً، من الحكم. لقد بلغ وليم غايته دون استخدام للقوة، على الأقل في إنجلترا، وإنما من طريق الدسائس السياسية والإجراءات البرلمانية والاستخدام الحريص لغباء خصومه وأنصاره بنفس القدر. إن المناظرات البرلمانية تحل محل محاربي العصر البرونزي. وعندما نقول أسوأ ما يمكن قوله عنها فإن حروب العقل أعظم تشويقاً من مساجلات الملاكمين، حتى رغم أن مثل هذه الحروب قد تكون أكثر تفصيلاً وتعقيداً مما يتيح حتى محاولة معالجتها في نظم قصصية، والكثير يعتمد عليها: إن الحضارة تعتمد عليها. والنثر قد يكون - وهو في الحقيقة - بالغ الفتنة.

إن كتاب موتلي المسمى "نشأة الجمهورية الهولندية" متأثر - فيما يحتمل - بماكولي، وهو يشبهه من حيث الموضوع: فموتلي يعالج وليم الصامت، سلف وليم الثالث، وتغلبه على طغيان الإسبان في الأراضي الواطئة وإقراره الأفكار الأساسية للحكم الدستوري في الأراضي الواطئة. إن نثر موتلي أقل امتيازاً، على نحو موحد، من نثر ماكولي، ومبالغاته أكثر عدداً وأدعى إلى الاعتراض، وذكاءه أقل شمولاً وعمقاً، ولكن عمله قوى التأثير رغم ذلك.

ثمة ألوان متنوعة من كتابة التاريخ، كما ان ثمة ألواناً متنوعة من الرواية أو الدراما. إن كتاب هنرى آدمز المسمى "جفرسن وماديسون" لا صلة له بالشكل الملحمي. وهو، كأى تاريخ، سردي، ولكنه ليس سرداً موحداً قدر ما هو مجموعة سرود تتحكم فيها نية عَرَضِيَّة (إيضاحية)، نقدية، قائمة بعض الشيء على التورية الساخرة. إنه عمل بالغ العظمة، وربما كان فى مثل عظمة تاريخ ماكولى، ولكنه مختلف - من حيث الشكل والنية - عن تاريخ ماكولى.

من المحتمل ان تدفع هذه التأملات عن أشكال كتابة التاريخ بالسأم إلى نفوس مؤرخين كثيرين، إذا تصادف لهم أن قرعوا إنشائى هذا. إن أغلب المؤرخين هم، فى المحل الأول، دارسون باحثون، وهذا صواب، ومن المحتمل أن يكون بعضهم يعرف عن فن كتابة التاريخ أكثر مما سألعله فى أى يوم، رغم أن واحداً أو اثنين فحسب منهم قد كتبوا عن هذا الموضوع ما هو جدير بالقراءة. لكنى لا أعدو أن أريد الإلحاح على وقائع معينة: إن كتابة التاريخ، جيدة كانت أو سيئة، شكل من أشكال الأدب، وخير أمثلتها تُعد من بين أعظم الأعمال فى أدبنا، ومع ذلك فإن الأعمال العظيمة فى مجال كتابة التاريخ لا تكاد تُدرس قط كأدب فى جامعاتنا وتلقى إهمالاً تاماً من جانب نقادنا الأدبيين. ومن ناحية أخرى فإن دراسة القصة تشغل من الحيز فى مناهج جامعاتنا ولدى كُتّاب المراجعات الأدبية على السواء ما لا يتناسب مع إنجاز كتابنا القصصيين. وعندما نتأمل الأهمية النسبية لمواد التاريخ والقصة، وإمكانات الشكلى، والانجاز الفعلى للكتاب فى كلا الشكلى، تغدو هذه الوقائع مثار صدمة، لأن تفوق الانجاز حتى اليوم إنما هو فى جانب كُتّاب التاريخ. ولئن كان شكل الرواية يملك قدرات مساوية فإنه مازال يتعين إثبات هذه الواقعة تطبيقياً.

والمسرحية الشعرية، كما قال كثيرون، ضرب من المحاكاة. إن الفعل الإنسانى بما يصاحبه من كلام يُحاكى من خلال الكلام والفعل، فنحن إذا رأينا مسرحية تؤدى رأينا الفعل وسمعنا الكلام. وإذا قرأنا المسرحية قرأنا الكلام وتخيلنا الفعل. ولكن فى كلا الحالين تظل المسرحية فى المحل الأول شكلاً من أشكال الأدب: بمعنى اننا نصل إلى الحدث من طريق الكلام لأننا حتى إذا رأينا مسرحية تؤدى قبل أن نقرأها فقد كان من اللازم لمن يؤدونها أن يقرعوها ومن ثم أن يفهموها قبل الأداء، والكلام هو ما يمنح الفعل - حين نراه يؤدى - معنى.

وسأستمر فى استخدامى مسرحية "مكبث" مثلاً. إننا فى مسرحية "مكبث" لا نجد مجرد محاكاة لفعل، وإنما نجد حكماً معنوياً على الفعل، وهذا الحكم يرد بأشكال

مختلفة. فهو يرد، ضمناً، على شكل الحدث: بمعنى أن مكبث يُدمر نتيجة لخطاياها. وهو يرد ضمناً في تعليقات سائر الشخصيات على مكبث. ويرد ضمناً، وعلى نحو أهم، كما أسلفت القول، في تعليقات مكبث على ذاته. ومهما يكن من أمر فإن أنواع الحكم التي أشرت إليها حتى الآن أحكام صريحة أو إشارية. ويمكن أن تتوافر جميعاً لدينا ومع ذلك لا نخرج بأكثر من ملخص نثرى جيد للمسرحية. إن ما يجعل منها صورة حية، وحكماً حياً هو الوجدان الناتج عن هذا الإدراك العقلاني للخيط. ومن الناحية المثالية، يجمل بهذا الوجدان أن يكون ملائماً للفعل في أى مرحلة معطاة، ويجمل بالوجدان النهائي أن يكون ملائماً لإدراكنا دلالة الكل. وبديهي أنه لا توجد علاقة بسيطة، عند أى نقطة، بين الفهم العقلاني والوجدان، ولكن ما ان تبدأ العملية حتى نجد تفاعلاً معقداً بين الأمرين، يغنى كل منهما صاحبه، ويغدوان في الحقيقة غير قابلين للانفصال، رغم أننا قد نفصل بينهما تحليلياً من أجل النقاش النظري.

بديهي أن كل منتجات بشرية يعوزها الكمال. ومسرحيات شكسبير - حيث أنها، كما هو واضح، قد كُتبت على عجل - تشتمل على كثير من نواحي النقص. ولكني لست معنياً الآن بالعيوب التي قد تكون راجعة إلى قلة الاحتفال، وإنما أنا معني بالعيوب التي قد تكون أمراً لا سبيل لاجتنابه في الوسيط.

فعلى سبيل المثال لدى أى نقطة بعينها في الحدث يتعين على الكاتب المسرحي أن يجعل شخصية معينة تتكلم كما يجمل بها أن تتكلم لدى تلك النقطة المعينة. ولكن ما ترانا نعني بقولنا "يجمل بها أن تتكلم"؟ إن الناس في الحياة الحقيقية لا يتكلمون شعراً مرسلاً، بل انهم لا يتكلمون نثر فولستاف الإيقاعي الملهم، ولا حتى نثر البواب في مسرحية "مكبث". فما الذي يبقى من مبدأ المحاكاة عند هذه النقطة؟ أظن أنه يظل فاعلاً، ولكن فعله ليس بالبساطة التي قد يضمها المصطلح. إن المسرحية بأكملها تعالج حدثاً شديداً، ويجمل بنا جميعاً، فيما أتخيل، أن نفترض أن مدركات الشخصيات قد شُحذت بعض الشيء وأن فكر كل منهم قد عجل به الموقف وعلاه بعض الشيء، أضف إلى ذلك أن هذا ينسحب على الشخصيات الرئيسية: أولاً، ببساطة لأجل مصلحة المسرحية؛ وثانياً لأن هذه الشخصيات جميعاً، وخاصة مكبث، ذكية بما يكفي لأن يكون هذا صادقاً، إن كثيراً أو قليلاً، في الحياة الحقيقية. ولئن أريد أن يكون للحدث هذا التأثير في الشخصيات الرئيسية، فسيتعين أن يكون له جزء على الأقل من نفس التأثير في الشخصيات الأدنى إذا لم نشأ لنسيج المسرحية أن يصيبه تشوش. ولئن أمكن الحفاظ على هذا الاعلاء والشحذ للوجدان والذكاء بالنسبة المطلوبة - إذا

صح التعبير - فلن تكون هناك صعوبة. إن البواب أكثر ميتافيزيقية وأدبية، على نحو ما، مما هو خليق أن يكون عليه في الحياة الحقيقية، ولكنه يظل بواباً بالمقارنة بمكبث، وهلم جراً. ستكون لدينا، بعبارة أخرى، محاكاة ليست محاكاة حقيقية. ستكون محاكاة قابلة للاقتناع لمحاكاة، ويقدر نجاحها ستكون أكثر فعالية مما تطمح محاكاة حرفية إليه، لأن المحاكاة الحرفية لا تمنحنا إلا النزر القليل من الفهم الذكي للحدث بما يجاوز فهم الشخصيات الحرفية، على حين أن محاكاة المحاكاة تقدم ذكاء شكسبير، وإذا نستبقى هذه الأفكار في أذهاننا، يمكننا - ونحن آمنون - أن ندعو هذا الإجراء محاكاة.

لكن مازال ثمة صعوبات. فلنفترض أن الكاتب المسرحي يحاكي كلام شخصية متوسطة الذكاء في موقف لا تفهم الشخصية معناه بأي معنى جدى لكلمة الفهم. إن هذا يجبهنا بمشكلة تكاد تكون مستحيلة الحل. لئن كان الشاعر يحاول أن يوصل خير فهم خاص لديه لموقف إنساني، فهذا شيء. أما إذا كان يحاول أن يوصل على نحو تقريبي إساءة فهم، قابلة للاقتناع، لموقف من جانب شخصية تخيلية أقل منه ذكاء بكثير، فهذا شيء آخر بالغ الاختلاف. إن كل ما يسعه هو أن يخمن الدرجة الصحيحة من الغباء التي تلائم مثل هذه الشخصية في موقف معين، سواء قُدمت الشخصية على أنها محاكاة أو على أنها محاكاة قابلة للاقتناع لمحاكاة. وسواء نجح أو لم ينجح، فسيظل يكتب شعراً هو - بوصفه شعراً - من نوع أدنى. ماذا يكون الهدف على وجه الدقة؟ يلوح لي أن المسألة بأكملها لا بد، نظراً لطبيعة الأمر، أن تجيء مقارنة تقريبية. والمقاربات التقريبية أمر عاثر الجد في الفنون الجميلة.

في الفصل الثاني، المشهد الأول، من مسرحية "مكبث"، مثلاً، يغادر مكبث خشبة المسرح لكي يقتل دنكان. وقبل أن يخرج يرد حديثه إلى الخنجر. إن مكبث، عند هذه النقطة من الحدث، لم يتعلم من خطيئته. إنه يعرف أنه منغمس في عمل مستमित، وهو مرتاع، ولكنه لا يدرك بعد الطبيعة الكاملة لعمله. إن خلقه، هنا، إنما هو خلق انتهازي كفو ولكن غير مصقول، أذكى بعض الشيء من أغلب الرجال من طرازه ولكنه أدنى ذكاءً بكثير مما قدر له أن يغدوه في زمن قصير. إن الروائي خليق أن يتمكن من الكتابة عن مكبث وحالته الذهنية، ومن ثم يتمتع بمزية على الكاتب المسرحي الذي لا بد له من أن يعرض حالة مكبث الذهنية بكلمات تلائم، بمعنى من المعاني، مكبث في حالته الذهنية تلك. يستطيع الروائي أن يستخدم خير نثر يقدر عليه، أما الشاعر فلا يستطيع أن يستخدم خير شعر يقدر عليه، لأن مثل هذا الشعر لن يكون متمشياً مع الشخصية

- على مثل هذا الشعر أن ينتظر فيما بعد، حين يكون مكبث قد تعلم إلى النقطة التي يمكنه معها أن يتفوه به على نحو يبدو مقنعاً. ومع ذلك فليس هذا بموقف ثانوى هادئ، كذلك الذى قد يعرضه روائى، أو ربما تشوسر، بأسلوب هادئ غير متقحم كخطوة ضرورية نحو بلوغ أمور أهم. إنه أزمة كبرى فى حياة مكبث، ومشاعره تُثار على نحو مروع بالرغم من الحقيقة الماثلة فى أن فهمه ناقص. إنه موقف يتطلب تقريراً قوياً، ولكن التقرير يتعين أن يدلى به ذكاء ناقص.

ما عسى أن يكون لغة ملائمة لمكبث عند هذه النقطة؟ من الصعب أن نقول. ولكننا نستطيع أن نفحص ما يقوله. إن الأبيات السبعة الأولى من حديثه أبيات فائتة، عاطلة من الزخرف أسلوبياً، وبياته فى تصوير حيرته:

أخنجر هذا الذى أرى أمامى
ومقبضه باتجاه يدي؟ تعال، دعنى أمسكك
لم أنلك، ولكن ما زلت أراك.
يا رؤية قاتلة، ألسنت تستجيب
للحس كما للبصر؟ أم أنت محض
خنجر من الذهن، محض اختلاق زائف
صادر عن دماغ بالحمى مضطهد؟

[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا]

لكن هذا الأبيات هادئة وتأملية بعض الشيء، ومكبث على حافة جريمة قتل. والأبيات التالية عن الخنجر لا تضيف إلا القليل إلى ما قيل فى الأبيات التى أوردتها لتوى، ولكنها أقرب إلى "محاكاة" الحالة الذهنية المشتتة وهى تهىء للممثل فرصة "تمثيلها على نحو غير بارع". إن المحاكاة تكمن جزئياً فى التزويد وجزئياً فى الإيقاع المكسور وجزئياً فى التفاصيل العنيفة لدى النهاية، قطرات الدم. والآن فإن هذه الأبيات قد تحيل القطعة إلى محاكاة تبدو مقنعة لمحاكاة ذكاء من الطبقة الثانية فى حالة تشتت، أو من الممكن أن تخفق فى صنع ذلك - أعترف انى لا أستطيع أن أجزم. لكنها ليست شعراً بالغ الجودة.

إن لدينا هنا ما وصفته فى موضع آخر بمغالطة الشكل المحاكى: الإجراء الذى به يُسلم الشاعر شكل تقريره إلى لا شكل مادته. قد تجيب بأن الشكل المحاكى، كما

وصفته هنا، جزء أساس من الدراما ومن ثم فهو مبرر. لنقل بالأحرى إنه جزء من الدراما يكاد يكون لا مهرب منه، على الأقل كما كان الإليزابيثيون يتصورون الدراما، ونتوقف عند ذلك. إننا هنا بإزاء نفس المشكلة التي نواجهها في روايات هنرى جيمز الأخيرة: فالشكل الأدبي المستخدم يستلزم قدراً معيناً من الكتابة الأدنى مستوى. ويلوح لى أن هذا نقص فى الشكل، وإننا نحسن صنعاً بأن نستبقى هذا النقص بوضوح فى أذهاننا عندما نُقَوِّم الدراما عموماً أو أى دراما بعينها. وإذا كان ثمة شكل أدبي آخر يخلو من ذلك النقص أو ما يشابهه من أوجه النقص، فإن ذلك الشكل - فى نطاق حدود ما يمكنه إنجازَه - يكون أكثر إرضاءً من الدراما. وستكون مسألتنا التالية هى أن نقرر ما إذا كان الشكل الأقرب إلى الكمال أكثر محدوديةً فى مداه أو لم يكن. إننا قد نكون على استعداد لتحمل قدر معين من النقص فى سبيل مجموع أعظم.

بيد أنه لا بد لى أن أعود، لحظة، إلى الحديث الذى قطعتة. فى منتصف الحديث تقريباً يهجر الخنجر ويُعالج خيط أهوال منتصف الليل:
تبدو الطبيعة ميتة، والأحلام الشريرة تخادع
النوم المسجف: السحرة يحتفلون
بطقوس هكاته الكالحة، والموت الضار
أيقظه حارسه الذئب الذى
ساعته هى عواؤه، فراح بخطى متلصصة
كخطى طار كوين الغاضبة يسرى نحو غايته
كالشبح.

[ترجمة جبرا ابراهيم جبرا]

لا يلوح من المحتمل أن يقول مكبث فى الحياة الحقيقية أى شىء على مثل هذا التتميق، ولكن لو انه فعل لجاء ولا ريب عنيفاً، ولكان من المحقق أن يتألف من نماذج مقولبة لأنه لدى هذه المرحلة من نموه لم يكن لديه إلا فهم مقولب لما يصنعه: من المحتمل انه كان ليجد مثل هذا الحديث مرضياً فى مسرحية. ولكن تبقى حقيقة مؤداهم انه حديث "تهويش" من النوع المتعارف عليه إن كثيراً أو قليلاً، يشتمل على شىء من مارلو، وقليل من بستول، ورغم انه يشتمل على قليل من شكسبير بالإضافة إلى ذلك فإنه أدنى كثيراً من الأحاديث العظيمة فى المسرحية. وعندما أقول "أدنى كثيراً" لا

أعنى بالضرورة بالنظر إلى الموضوع وإنما أعنى بالنظر إلى الطريقة التى عُبرَ بها عن الموضوع. أهو ملائم؟ وما الخلق أن يكون ملائماً؟ من الصعب أن نقول، ولكن مرة أخرى ليس هذا شعراً بالغ الجودة.

ولأبادر إلى القول بأننى أعتبر مسرحية "مكبث" أعظم مسرحية أعرِفها، وإنها عمل أدبى عظيم. وقد اخترتها لهذا السبب، لأنه حتى فى مسرحية "مكبث" تظهر صعوبات الشكل، وهذه الصعوبات ليست استثنائية ولكنها شائعة. وأستطيع أن أمثل لها، مزيداً، من مسرحية "مكبث"، وببسر متزايد على نحو مطرد وبكميات أكبر من مأسية الأدنى مرتبة. وبعد نصف دزينة خير المأسى، إذا اقتصرنا على شكسبير، وفى كل موضع تقريباً بعد أن نترك شكسبير، تُشكّل القطع الناقصة التى من هذا النوع القسم الأكبر من مجموع كل مأساة قد يتصادف لنا أن نقرأها. ورأسين يتجنب بعض هذه المشكلات، ولكنى أشك فى أن تكون النتيجة أكثر إرضاءً. إن شخصياته، مهما تكن الأمة أو العصر الذى تنتمى إليه إسمياً، شخصيات من بلاط لويس الرابع عشر. وهى سيدات وسادة على درجة عالية من التمدين، يتصرفون فى المواقف الجادة بنوع من اللياقة الموحدة. وهو مؤسلبون: ففيما عدا أشد الأنحاء خفاءً، أو أكثر اللحظات بُعداً عن المؤلف، لا تكاد الفروق الشخصية بينهم تظهر. وأغلب الأحاديث عرض بسيط أو جدال. إن الشخصيات، لكونها متمدنة تنتمى كلها إلى نفس العادة الاجتماعية، تستطيع أن تتحدث بطريقة تلائم - فى آن واحد - الموضوع قيد النقاش وطبائعها الخاصة؛ ولكن طبائعها الخاصة شديدة التشابه كلها، على الأقل بقدر ما تتبدى فى عادات الكلام. إن الكتابة فعالة فى تنمية - أو ربما كان من الأفضل أن يقول المرء فى الكشف عن البناء الدرامى البارع بصورة بالغة، ولكنه فيما عدا ذلك غير شائق إلا فى لحظات معينة من التأزم الدرامى، لحظات ترد عندها الأحاديث الطويلة المُعدة، وهى عَرْضِيَّة (إيضاحية) ومفعمة بالعاطفة فى آن واحد، الخطب المسهبة التى تميز المأساة الفرنسية. من المحتمل ألا تكون مسرحية "فيدر" من حيث الموضوع ومن حيث البناء أجدر بالذكر من أى أربع أو خمس مسرحيات أخرى لراسين، ولكنها أشهرها، ومن المحتمل أن تكون أعظمها. والسبب - فيما أعتقد - إنما يكمن فى خطبها المسهبة العظيمة: وأشهرها يرد عند نهاية المشهد الثالث من الفصل الأول، والمشهد السادس من الفصل الرابع. إن مسرحياته آليات منمقة دقيقة للكشف عن حدث درامى يرتفع عند لحظات معينة إلى مستوى الشعر العظيم، ولكن ثمة جزء كبير من الآلية بالنسبة للشعر العظيم - إن الشعر العظيم [عنده] يعتمد على نسبة هائلة من معلومات لا تعدو أن تكون جزئية.

وأظن أن بعض العيوب الكامنة في المسرحية الشعرية تتجلى على نحو أوضح في الملهاة: في مسرحية "فولبوني" مثلاً، إن المسرحية تبدأ بمخاطبة فولبوني لذهبه، والقطعة مرموقة . إننا إذا اعتبرناها مجرد قصيدة، دون إشارة إلى المسرحية، لوجدناها تدريباً على البلاغة الحادة المتفنتة يسرف في تأكيد أهمية موضوعه. ولكن هذا الإسراف في التوكيد هو، على وجه الدقة، مغزى القطعة بالإشارة إلى المسرحية، لأن فولبوني بخيل، والحق أن فولبوني ليس مجرد شخصية بالمعنى العادي، وإنما تجريد مجسد، مثل البخيل مجسداً. إننا لا نواجه هنا نفس المشكلة التي واجهناها في الحديث إلى الخنجر بمسرحية "مكبث". ذلك أن مكبث محاكاة لإنسان، ومن ثم كان أمام شكسبير الكثير مما يشغله ويربكه. أما فولبوني فتجريد مجسد، وبين جونسون يستطيع أن يعالجه على أسس نظرية خالصة ويصنع ذلك على نحو صائب، إن فولبوني، مثلاً، يخاطب زهبة بعاطفة تكاد تكون جنسية . وعندما يقع في حب سيليا ينظر إليها بمصطلح الذهب والجوهر.

لكن فولبوني هين الشأن بالرغم من شدته. إنه يمثل هوىً محدوداً جديراً بالزراية، ومن هنا فإن جونسون، في الحديث الافتتاحي وفي غيره، يجلب ملكته الشعرية اللامعة إلى موضوع ذي حد أدنى من الأهمية. بديهى أن بن جونسون كان يعرف هذا: فهذه ملهاة، والملهاة شكل أدنى. أضف إلى ذلك أن الأمر ليس مقصوراً على أن بن جونسون يعرف هذا، وإنما نيته بأكملها في المسرحية هي أن يثبت هذا، وأن يقنعنا به لكي نتحسن. ولكن تبقى حقيقة مؤداها أنه بالرغم من كتابته اللامعة نجدنا إزاء تنميق مفصل لمادة هينة الشأن، وفي النهاية تغدو رتيبة. إن بن جونسون، مثل شكسبير، يعوقه مبدأ المحاكاة: لقد تمكن دريدن من أن يرصد شادول بلغة دريدن وأن يربطه، مباشرة، بأصول دريدن. أما بن جونسون فكان مرغماً على أن يرصد فولبوني بلغة فولبوني ومن حيث علاقته بأصول فولبوني. لقد أنجز بن جونسون عملاً لامعاً بدرجة ملحوظة، إذا أخذ المرء في الاعتبار حدود وسيطه، ولكن دريدن أنجز عملاً أفضل - ولن يكون من العسير أن نصوغ حجة بالغة الاقناع مؤداها أن شخصية شادول عند دريدن، كما نراها في قصيدة "ماك فلكنو" وفي لوحة أوج في القسم الثاني من قصيدة "أبشالوم وأخيتوفل"، هي أعظم شخصية ملهوية في أدبنا. ومع ذلك فقد كان بن جونسون شاعراً أعظم من دريدن بكثير، ودليل ذلك في مواضع أخرى.

ومهما يكن من أمر فإن الشدة هي جوهر فولبوني، وسائر الشخصيات بدرجة مساوية، ربما باستثناء سيليا وبوناريو، وهما كائنان بشريان سانجان ضلاً طريقهما

بين ألوان من الذهان تسير على قدمين. والشدة، أينما تبدت، نتيجة لا لمعجم بن جونسون اللفظي الشديد فحسب، وإنما إلى درجة كبيرة نتيجة لبناء جملة الحاد على نحو فريد وإيقاعه العصبى. يستطيع القارئ المدرب على الشعر أن يلاحظ هذا كله. ومهما يكن من أمر فإن الممثل الذى تدرب فى عصرنا على اعتبار الشعر عقبةً يحتمل أن يدمر كليةً هذه الفضيلة التى تنفرد بها المسرحية. وحتى خير الممثلين قد يجد صعوبة فى نقل هذه الفضيلة كاملةً، لأن صعوبات إسقاط الصوت على جمهور كبير، مع الكشف فى الوقت ذاته عن ألوان الحذق المستخفية فى النص، وتنسيق حركات الصوت مع حركات الجسم الإنسانى البطيئة الخرقاء، يلوح أنها تجعل المهمة مستحيلة.

لئن قرأنا المسرحية بدلاً من أن نراها، لكان فيها قسم كبير ممل عند القراءة بالتأكيد: أغلب المادة التى تتضمن الطامحين وأغلب المادة التى تتضمن أضياف بيت فولبوني، وربما ما هو أكثر. إن بعض هذا يمكن أن ينقذه التمثيل البارع - لست ذا خبرة كافية بهذه الأمور بحيث أقدم رأياً، ولكن ما يلى خليق أن يلوح مؤكداً: إننا إذا قرأنا المسرحية وجدنا قسماً كبيراً منها مملاً. وأنه إذا مُثِّلت المسرحية فمن المؤكد أن يصيب ضررٌ بالغ قسماً كبيراً مما تبقى. معنى هذا اننا هنا بإزاء شكل نفل، لا هو هذا ولا ذاك.

ونفس الصعوبة تتمثل فى مسرحية "مكبث" وإن تكن أقل وضوحاً هنا بكثير، لأن الموضوع جدى ومن ثم فإن أغلب القطع الثانوية أكثر جديةً من أى شىء تقريباً فى مسرحية "فولبوني". ومن المحتمل أن يبقى من مسرحية "مكبث" أكثر مما يبقى من مسرحية "فولبوني" عند الأداء العادى، لأن فى نص شكسبير ما هو أكثر، ولكن نسبة ما يضيع منها قد تكون مساوية، أو حتى أكبر. إن مسرحية "مكبث" ككل تحتل القراءة يقيناً أكثر مما هو الشأن مع مسرحية "فولبوني". ولكن هذه الملاحظات لا تعدو أن تومئ إلى أن "مكبث" هى الانشاء الأعظم، وليس المراد بها أن تُغمض العيوب الكامنة فى الشكل الدرامى. إن المسرحية النثرية - ولنقل من تأليف إثرديج أو كونجريف أو شو - يلوح أنها تشتمل على عقبات أقل من حيث الأداء، لأن نصها أقرب إلى الكلام الطبيعى، وهو يستأدى المؤدين جهوداً أقل. ولكن مثل هذه المسرحية تقدم للقارئ شيئاً أقل، لأنها لا تتمتع بمزايا الأسلوب الشعرى من ناحية ولا التحليل النثرى الذى نجده فى الرواية من ناحية أخرى؛ وإنما هى أقرب إلى أن تكون مجرد سيناريو يعتمد لأجل نجاحه على مُعينات المسرح الآلية.

قد يلوح أن حجاجي يبين أن الانشاء الشعري من أى نوع قد يكون ألمع من النثر من حين إلى حين، ولكنه باطنياً معيب وخليق أن يضر بالأثر الكلى لأى عمل يُستخدم فيه. أهذا صادق حقاً، أم أن ثمة شكلاً من الأدب شعرياً بصورة أساسية، يمكن أن تُستخدم فيه أكثر أنماط الكتابة قوة وأكثرها حساسية على نحو فعال طوال العمل؟ أعتقد أن هناك شكلاً كهذا: إنه القصيدة القصيرة أو - كما تدعى عادة، على نحو فضفاض ولسوء الحظ - القصيدة الغنائية.

إن تاريخ هذا الشعر يتبع نفس النموذج فى كل أنحاء أوروبا الغربية، رغم أن تواريخ ظواهر معينة تتنوع من بلد إلى آخر. وثمة ظواهر معينة تُرد إلى الحد الأدنى أو تؤكد فى بعض البلدان لأسباب محلية. لقد بلغت القصيدة القصيرة أعلى كمال بنائى لها فى إنجلترا فى أواخر القرن السادس عشر وأثناء النصف الأول أو نحو ذلك من القرن السابع عشر. كان المبدأ البنائى موروثاً من العصور الوسطى: إنه مبدأ المنطق. كانت الأشكال الصارمة للمنطق تُخفى أحياناً أو تُسقط، فلا يكون ثمة سوى خطاب عقلانى، ولكن ذلك كان أقل حدوثاً مما قد يظن المرء. وكان هذا المبدأ يُحرف أحياناً لأجل مجرد الشطارة، كما فى بعض سوناتات سيدنى، ولكن المبدأ ظل فاعلاً على نحو يمكن إثباته. إنى لأعنى تمام الوعى أن التشبيه والاستعارة، وهما يتضمنان إدراكاً حسياً، كثيراً ما يُستخدمان فى هذه القصائد، رغم أنهما فى أكثر الأحيان لا يُستخدمان، وأنه توجد أحياناً فى مثل هذه القصائد عناصر يمكن أن يشير إليها المرء مجازاً على أنها سردية قصصية أو درامية، ولكن هذه كلها تابعة للمبدأ الشكلى الذى ذكرته لتوى، بمثل ما أن الخطاب العقلانى فى الدراما تابع للمبدأ الدرامى.

وفى أواخر القرن السابع عشر بدأ شكل القصيدة القصيرة يتدهور بفعل مؤثرات لخصت فيما بعد بأنها ربوبية شافتسبرى من ناحية، والارتباطية من ناحية أخرى. وبدايات هذا التدهور يمكن رؤيتها فى قصائد ملتن الأقصر، وفى الحقيقة فى قطع كثيرة من أعماله الطويلة. وقد ظل التدهور يتقدم مسرعاً طوال القرن الثامن عشر، وظل نوعاً من الاختلاط المزمّن طوال القرن التاسع عشر، رغم أنه - مع نهاية القرن - كانت هناك علامات للإفاقة فى عمل برنارد هاردى. وفى القرن العشرين يلوح أن الشعر قد تحرك فى اتجاهين مختلفين واضحى التحدد: فتدهور الشكل قد تقدم سريعاً لدى رجال من طراز باوند وإليوت. ومن ناحية أخرى، فتمة إفاقة للشكل فى خير أعمال غيرهما مثل روبنسن، وستفنز، وتيت، ولويس بوجان، وكنتنجام، وكونتز،

وباورز^(١٣). وفي القرن التاسع عشر في فرنسا كان بودلير، وأحياناً لوكونت دي ليل، جزءاً من هذه الحركة نحو الإفاقة. وأعظم ممثل لهذه الحركة إنما هو فرنسي من القرن العشرين: بول فالري.

وعلى ذلك فإن القصيدة القصيرة ليست، أساساً، محاكاةً أو سرديّة قصصية، وإنما عَرْضِيّة (إيضاحية)^(١٤). إنها قد تعالج موضوعات هيئة الشأن، وهي في أغلب الأحيان تفعل ذلك، ولكن تلك الموضوعات ليست أهون شأنًا من موضوعات أغلب رواياتنا، ويمكن أن تكون معالجتها موجزة على نحو ملائم، وقد تكون بالغة السحر، ولكن القصيدة القصيرة ليست مقصورة على الموضوعات الهيئة الشأن، كما يستطيع المرء أن يلاحظ إذا هو قرأ قصيدة بن جونسون "وداع للعالم" أو قصيدة بودلير "العبة". إن قصر القصيدة القصيرة ليس راجعاً إلى هوان شأن الموضوع وإنما بالأحرى إلى المبدأ الشكلي المتضمن. والأشكال الأخرى التي كنت أناقشها مبنية من رصد وتداخل العلاقات وشرح تفاصيل كثيرة: أعنى أنها كلها - بالمعنى الذي يستخدم به كرين المصطلح - محاكيات لحدث. أما القصيدة القصيرة فليست محاكاة لحدث.

منذ عصر أرسطو إلى وقتنا الحاضر افترض - على نحو أقرب إلى الإهمال - أن رصد الحدث هو أعظم إنجاز للأديب الفنان، وأن الأشكال التي لا ترصد حدثاً أو ترصده على نحو غير كامل أشكال أدنى. لكنني لم أر قط دفاعاً عن هذه الفكرة يجاوز بضع جمل أو يمكن أن يصمد لفحص جاد، من الحق أن الحياة الإنسانية مؤلفة من أحداث من نوع أو آخر، وإن للأحداث عواقب، وما إلى ذلك، ولكن رصد الحدث لأجل ذاته لن يعيننا: إنه خليق أن يكون بلا معنى. إن مسرحية "مكبث" مسرحية عظيمة لأنها ترصد حدثاً وإنما لأن الحدث فيها قد نُظِمَ والتعليقات على الحدث هي من نوع يمكننا من الحكم على الحدث حكماً كاملاً ذكياً، إن أعظم القطع في المسرحية جزء من الحدث - هذا حق - ولكن عظمتها تكمن في الحقيقة الماثلة في أنها تعلق على الحدث، وتربط بين أجزائه، وتضيف عليه معنى، ويدون مثل هذه القطع كانت المسرحية تغدو أدنى من مسرحية "المأساة الإسبانية"، كانت تغدو أقل من ميلودراما.

ليس الأمر المهم هو الحدث في حد ذاته وإنما فهم الحدث، وأنا أقر، باحترام، بأن مثل هذا الفهم يمكن توصيله بمصطلحات عامة، دون تفاصيل قصة بعينها، إن الحياة زاخرة بالأحداث، فنحن نستطيع أن نراها من حولنا، وأن نقرأ عنها في الصحف، ونحن أنفسنا منغمسون فيها أكثر من اللازم. إنها المادة الخام للتعميم. ولكنني لا أرى سبباً يمنع أن يكون الشاعر حراً في التعميم مباشرة من واقع ما رآه

حرية اللاهوتى أو الفيلسوف، وبين ممارسى الأنساق المتنوعة للفكر المجرد قد كان ثمة، منذ زمن طويل، ميلٌ إلى النظر إلى فنون المحاكاة بعين الازدراء، ورغم أنى أظن أن هذا الازدراء راجع جزئياً إلى قلة حساسية وإلى عيوب فى النظرية، أظن أنه قد يكون راجعاً أيضاً إلى ملل مفهوم تماماً من التكرار النهائى لما هو واضح، تأتى فى حياة بعض البشر فترة لا يعود فيها المنظر دالاً، وإنما تغدو النظرية محملة بالمعنى، وإنما أستاذ القصيدة القصيرة هو الشاعر الذى يعالج فى المحل الأول فهم الحدث، ولما كان وسيطه هو النظم فإنه يستطيع أن يُصور، على أكمل نحو، الفهم الكلى لا العقلانى فحسب وإنما الوجدانى أيضاً. ولما كان كل شئ يريد أن يقوله مهم، لا من حيث علاقته بمجموع القصيدة فحسب، وإنما فى حد ذاته، فإن مواده تبرر استخدام النظم فى كل القصيدة.

وخلال المائتين والخمسين سنة الماضية كان من الشائع ان يُفترض أن اللغة التجريدية لغة ميتة، وأن الشعر يجب أن يرصد أحداثاً بعينها، أو إذا كان "غنائياً" يجب أن يكون تهوياً حول انطباعات حسية متذكّرة، حسب صيغة الارتباطيين. ولكن هذه الافتراضات زائفة. إنها ميراث الخلط الذى انحدر إلينا من هوبز ولوك، من خلال أديسون وهارتلى وأليسون - وفى فترة أحدث من خلال إزرا باوند، إن جنسا فقد القدرة على تناول المجردات بحصافة وعزة ليحسن صنعا بأن يقتصر على الانطباع الحسى، ولكن أسلافنا كانوا أسعد حظاً، وإنه ليجميل بنا أن نجاهد كي نسترد ما فقدناه، إن لغة الميتافيزيقا من أفلاطون فصاعداً تركيز للفهم النظرى للخبرة البشرية، وتلك اللغة - كما رققها أعظم اللاهوتيين - هى كذلك على نحو أوضح، إن أعرق خبرات جنسنا وأحدّها تكمن فى كتابات الاكوينى، وإنما التمكن من الفكر المدرسى، وإدراك معنى اللغة المدرسية بمصطلح الخبرة والشعور، هما ما يضيف على شكسبير قوته الفريدة بين الكتاب المسرحيين، وعلى فولك جريفل قوته الفريدة بين أساتذة القصيدة القصيرة من الانجليز. لست أعنى أن سائر كتاب الفترة كانوا جاهلين بهذه الأمور، فهم لم يكونوا كذلك، ويقدر ما يخص الأمر القصيدة القصيرة، كان ثمة شعراء عظام كثيرون، وثمانية أربعة أو خمسة منهم قد كتب كلٌ منهم قصيدة أو أكثر فى مثل عظمة أى شئ كتب جريفل. ولكن التمكن لدى هذين الرجلين ليس مجرد معرفة؛ إنه تمكن، وهو يضيف على ثلاث أو أربع مأسٍ لشكسبير، وعلى خمس عشرة أو عشرين قصيدة لجريفل، تركيزاً للمعنى، ونوعاً من القوة المعتمدة، قلما يجد المرء نظيراً لهما بهذا الطول الكبير فى الأشكال التى عالجها هذا الاثنان.

قد كان ليرضينى بدرجة كافية أن أتمكن من كتابة قصيدة أو قصيدتين عظيمتين من طراز "آثار الكنيسة" لجورج هيرت أو "إلى السماء" لبن جونسون أو "مجرى خاص" لولاس ستفنز^(١٥) أو "العنقاء" لـ "ج.ف. كاننجام". إن هذه القصائد تعالج كلها موضوعات عظيمة، وكتابتها كلها قريبة من الكمال بقدر ما يمكن للكتابة أن تكون فى أى يوم من الأيام. إنها عميقة متمدنية فى كل تفاصيلها. يستطيع المرء أن يتحول إليها إلى ما لا نهاية. إنها تبقى فى الذهن، إنها تُغيّر الذهن. إنها تغدو جزءاً من حياة المرء. بيد أن الروح الإنسانى قلق، وثمة ما يعزى المرء بأن يتدبر الإمكان المثالى لإنجاز أعظم فى أفن أشكال الأدب.

إن بودلير، مثلاً، قد خطط "أزهار الشر" لا على أنه مجرد مجموعة، وإنما على أنه كتاب. بيد أن المرء لا يخطط كتاباً كهذا مثلاً قد يخطط رواية: فالتخطيط يبدأ بتخطيط حياة المرء. ومثل هذا الكتاب، نظرياً، يجمل به أن يستكشف رقعة من الخبرة الواسعة بقدر الإمكان، ويأكبر قدر ممكن من الفهم. وهذا يتطلب معرفة بتاريخ الأدب والأفكار، ومعرفة بعصر المرء، وتمكناً من العلاقة بين الأفكار والفعل من ناحية، والأفكار والأسلوب من ناحية أخرى. إنه يتطلب تمكناً من دقائق الأسلوب ويتطلب صبراً وعبقورية على السواء. إن الكتابة الفعلية لمثل هذا الكتاب مهمة، ولكن أغلب العمل إنما يكمن فى الاحتشاد له. ومن الواضح أن بودلير لم يكن يفى بكل المتطلبات التى عدتها، ولكنه وفى ببعضها وفاءً كاملاً، وكانت لديه على الأقل فكرة عن باقىها. إن كتابه قد أفسده، على أنحاء كثيرة، ألوان شنوذه الشخصى وتاريخه الشخصى. وكان منبع أعظم قواه هو نفس منبع أكبر نقاط ضعفه: خلفيته الرومانتيكية. إنه لم يشف نفسه، كليةً، من رومانتيكيته الخاصة. ونتيجة لذلك جاءت بعض قصائده باللغة الرداءة وشابت عيوب قصائد أخرى كثيرة. بيد أن معرفته بالشر الأساس للرومانتيكية، إلى جانب ما استبقاه من تدريبه الكاثوليكي، يلوح أنهما قد أمداه ببصيرة غير عادية فى الضعف التراجيدى، وهو مادة قصائده العظيمة. ومهما يكن من عيوب كتابه ككل، فإنه كتاب عظيم، وهو يحوى بعضاً من أعظم القصائد التى كتبت فى أى عصر. أضف إلى ذلك أن الكتاب يومئ، ربما على نحو أوضح من أى كتاب آخر، إلى ما يجمل بمثل هذا الكتاب أن يكون عليه. وأمل أن يُغفر لى إذا أضفت - لأننى أنا الآخر فى نهاية المطاف أستاذ من نوع ما - أنه يومئ إلى واحد من الأشياء التى يمكن أن ينجزها قسم للأدب متمدنين، لأن التدريب اللازم لإنتاج كتاب مثالى من هذا النوع سوف يتعين أن يبدأ منذ مرحلة باكرة. ولن يكون التدريب الباكر تبديداً للجهد حتى لو لم ينتج مثل هذا الكتاب.

ثم هناك بول فالرى. من المؤكد أن فالرى لم ينتج الكتاب العظيم. إن أغلب عمله - ومجموعه من حيث الكم صغير - يعالج خيوطاً ثانوية. ورغم أنه حساس وشائق فإنه كثيراً ما يفتقر إلى وضوح الخط الخارجى والتفاصيل على السواء. إن نثره شذرى ومتصنع بعض الشيء، ويلوح لى أنه يلهو - على نحو أقرب إلى اللامسئولية - بأفكار صبيانية بعض الشيء، على الأقل حينما يكتب عن الشعر. ولكنه، أثناء عمله الأدنى مرتبة، قد راكم أفكاراً عن خيوط معينة متصلة، ونظم هذه الأفكار أساساً فى قصيدتين: "المقبرة البحرية" و"مسودة ثعبان" وهما - بقدر ما تهدينى معرفتى وحكمى - أعظم قصيدتين قصيرتين كُتبتا فى أى زمن. إن أولى هاتين القصيدتين أيسر على الإدراك، ومن ثم فهى الأشهر. والقصيدة الثانية هى الأعظم، وسأحاول أن أصفها.

إنها - بقدر ما يخص الأمر قصار القصائد - طويلة بعض الشيء: تشتمل على إحدى وثلاثين مقطوعة، وكل مقطوعة تشتمل على عشرة أبيات ثمانية المقاطع. ويتنوع نسق التقفية حسب رغبة الشاعر. إنها مونولوج يقوله الثعبان فى جنة عدن، وتعالج علاقة الثعبان بالله وبغواية حواء وبطبيعة الشر. تستخدم القصيدة الأسطورة اليهودية - المسيحية، وتعتمد على التصور المسيحى للشر كحرمان، ولكنها ليست باليهودية ولا بالمسيحية فى التنمية الكاملة لفكرها. إن الخيط العام هو، على وجه التقريب، هذا: إن الله، أو الكائن الكامل، قد كان موجوداً فى حالة كمال غير متحرك، والكون المخلوق عيبٌ فى هذا الكمال. x كان الثعبان هو أول المخلوقات وأعظمها، وهو الآن يضىء تناقص الله بكل نيران المغوى. لقد أحب الثعبان الله إلى حد فقدان الكامل للذات، لكنه الآن يكرهه بدرجة مساوية، لأنه يدرك أنه، لكونه مخلوقاً، غير كامل، حُرْم من المعرفة التى يرغب فيها - ككائن ذهنى - إلى غير حد، ومن ثم فهو محكوم عليه باللعنة. وقد كان الله على ذكر من عمله عندما خلق الإنسان، وكان نفخه فى الصلصال تنهيدة قنوط. إن الثعبان يكره الإنسان المخلوق على صورة الله، مثلما يكره الله، الذى يخلق كثيراً من العجائب غير الكاملة. إنما الثعبان هو الذى يُعدّل ويعيد الرتوش، والذى - بعبارة أخرى - سيغوى البشرية بعيداً عن غبطتها البسيطة الحيوانية نحو نفس هواه للمعرفة التى لا سبيل للحصول عليها والتى هى منبع عذابه الخاص. وجدير بالذكر أن آدم لا يظهر فى القصيدة، إلا بقدر ما يضمّر وجوده أحياناً فى أشكال متعددة. إن الثعبان هو الذكاء الواعى النشط، ذكاء العبقريّة المذكرة، عقل الرجل. وحواء هى الذكاء الإنسانى الشائع، الأنثى، وروحها حتى ذلك الحين غبيّة على عتبة الجسد. إن حواء تُغوى بالرغبة فى المعرفة اللامتناهية، ولكن النموذج النفسى إنما هو

نموذج غواية جنسية. ومهما يكن من أمر فإن التفاصيل النفسية ليست نفسية فحسب، وإنما هي ميتافيزيقية أيضاً. إن حواء تسقط، والثعبان يتولاه الحزن. تُهز شجرة المعرفة، ثم يخاطب الثعبان الشجرة في المقطوعات الختامية، وهي مقطوعات يتحول فيها مبتعداً عن خطيئته المشجية هيئة الشأن بعض الشيء، خطيئة غواية حواء، إلى رغبته الأصلية في المعرفة التي لا سبيل إليها. لقد جُبل بحيث يرغب في معرفة لامتناهية، وجُبل بحيث لا يتسنى له الحصول عليها. إنما هذه الرغبة هي طبيعته، عظمت، خطيئته، عذابه، ولا مهرب منها. وتنمو الشجرة إلى غير حد نحو اللامتناهية؛ ويتخذ الثعبان (هذا الخبير القديم بلعبة الشطرنج) من الأعضاء مهداً له بحيث ترتعش الثمرة وتسقط: ثمرة الموت والقنوط والفوضى. ويقدم الثعبان لمجد الله انتصار حزنه الخاص، والظماً الذي جعل الشجرة عملاقةً يمجّد حتى للكينونة (أو الله) المعرفة الكاملة الغريبة بالعدم (الثعبان). إن الخيط هو أكثر الخيوط المأسوية شمولاً: للمرء أن يصفه بأنه خيط المأساة.

قال بعض معجبي فالري من النقاد الفرنسيين الكثير عن استخدام فالري لحروف الصفير، الأصوات ذات الفحيح، في توليد مؤثراته. بديهى أن حروف الصفير موجودة في القصيدة، رغم أنه من الممكن أن يسرف المرء في توكيد هذا النوع من الأشياء، لأن الفرنسية، كالانجليزية، مليئة بحروف الصفير. ومهما يكن من أمر فمن الحق أن القصيدة تعتمد على محاكاة أصوات الطبيعة: إنها مبنية حرفياً بمصطلح حركة الثعبان وأصواته. ولدى نقاط معينة يشير الثعبان صراحة إلى التشابه بين حركات فكره وحركات بدنه، كما في المقطوعة الخامسة التي هي جزء من خطابه للشمس. والخطوط تحت الكلمات (في الأصل: الحرف المائل) من عندي:

**Verse-moi ta brute chaleur,
Où vient ma paresse glacée
Rêvasser de quelque malheur
Selon ma nature enlacée . . .
Ce lieu charmant qui vit la chair
Choir et se joindre m'est très cher!
Ma furcur ici, se fait mûre;
Je la conseille et la recuis,
Je m'écoute, et dans mes circuits,
Ma méditation murmure . . .**

(صَبِيَّ حَرَارَتِكَ الْخَامَ عَلَى
حَيْثُ أَضْعَعُ كُلَّ خُمُولِي الْمُتَجَمِّدِ
كَيْ أَتَأَمَّلَ كَارِثَةً مَا
كَمَا هُوَ شَأْنُ طَبِيعَتِي الْمَلْتَوِيَةِ . . .
عَزِيزَةٌ حَدِيقَةُ الْبَهْجَةِ هَذِهِ
الَّتِي رَأَتْ الْجَسَدَ يَسْقُطُ وَيَتَحَدُّ!
سُورَةُ غَضَبِي، هُنَا، تَصِيرُ نَضِجًا.
إِنِّي أَوْجَّهَهَا، أَسْخِنُهَا إِلَى أَنْ تَغْلَى،
أُرْعَى أَفْكَارِي، وَفِي لُغَاتِهَا
يَمْضِي تَأْمَلِي مُتَمَتِّمًا . . .)

وفى المقطوعة الرابعة والعشرين نصل إلى لحظة التأزم فى الغواية. إن شجرة
المعرفة تربت على أحد نهدي حواء بظلمها، والنهد الآخر يلمع كمدقة إعضو التأنيث فى
النبات. [وتغنى أنفاس حواء الآن للثعبان، سائلة إياه مزيداً من الغواية:

Siffle, Siffle! Me chantait-ill'

صَفْرٌ، صَفْرٌ، لَقَدْ غَنَى لِي
ثَم

Et je sentais frémir le nombre
Tout le long de mon fouet subtil,
De ces replis don't je méncombe:
Ils roulaient depuis le béryl
De ma crête, jusqu'au périll

(وَعَدَوْتُ عَلَى ذَكَرٍ مِنْ رَجْفَةٍ
طَوَّلَ حَذَقِي الْأَشْبَهَ بِسُوطِ
فِي كُلِّ هَذِهِ اللَّفَاتِ الْعَدِيدَةِ الَّتِي أَحْمَلُهَا
مِنْ بَرِيلٍ [حَجَرِ كَرِيمٍ أَخْضَرَ عَادَةً عُرْفِي تَدْحَرُجَتْ
دُونَ أَنْ يَتَحَكَّمَ فِيهَا، عَلَى نَحْوِ خَطَرٍ!)

إن انفعال الثعبان يحدث ذبذبة في طول بدنه، من رأسه إلى ذيله، ووراء هذا إلى نوع من الكهرباء الروحية على نحو خالص. هذه واحدة من المقطوعات القليلة التي تنتهي بدوييت. وإحدى مزايا نسق التقفية المتنوع يمكن ملاحظتها هنا: إن الدوييت يُعجل بالحركة ويزيد من شدة الانفعال.

ثمة تقارير أخرى صريحة لهذه العلاقة، ولكن هذين التقريرين فيهما الكفاية. إن بناء القصيدة بناءً نمو متحكم فيه على نحو وثيق من طريق الارتباط. والخيوط المسيطر هو القصور الميتافيزيقي للخلق الذي ذكرته والأثر الضروري لمثل هذا الخلق في المخلوق الذهني. والتصور الميتافيزيقي يُعرف تفصيلاً في عدة قطع، وكذلك حب الثعبان وكراهيته لله ولحواء. ما من شيء يشبه الارتباط الحر في "أناشيد" باوند، وإنما نجد بالأحرى محاكاة للحركة النفسية لعقل عظيم ذهاباً وجيئة بين موضوعات وثيقة الصلة. وترد النقلات إذ يوحى الهوى الذي يستثيره أحد الموضوعات بوجه من أوجه موضوع آخر. أضف إلى ذلك أن هذا العقل هو أيضاً عقل فالري، لأن ميتافيزيقا الثعبان هي ميتافيزيقا فالري، وفالري ينظر إلى المأساة على أنها محتومة (١٦). وعلى ذلك فإنه ما من إسلام للشكل لموضوع درامي أدنى من المؤلف: إن فالري قادر على أن يكتب في أحسن أحواله في كل وقت. إنه قادر، بهذه الطرق، على أن يستعير شيئاً من المنهج الدرامي، وشيئاً من الارتباطيين، دون توضحية بالشكل الأساس للقصيدة القصيرة، شكل العرض (الإيضاح)، أو فضيلتها الأساسية، وهي أذكى كتابة ممكنة، لا فيما يخص البناء الكلي فحسب، وإنما في كل تفصيل أيضاً. وتقدم القصيدة من موضوع إلى موضوع، ثم ارتدادها يوحيان بحركة الثعبان: إنها أحياناً بطيئة تأملية، وأحياناً بطيئة مفعمة بالعاطفة، وأحياناً سريعة مفعمة بالعاطفة، ولكن التوقيت جميل: فحركة الذهن مرئية ومسموعة دائماً: إن المقطوعة الطويلة، بأبياتها القصيرة ونسق تقفيتها المتغير، هي الأداة المختارة على نحو جميل لبلوغ هذه الغاية.

أريد أن أقول شيئاً عن النوعية الفريدة للصور التي أظنّها جديدة أساساً، رغم أن المرء يستطيع أن يجدها في مواضع أخرى في قرننا: مثلاً في قطع معينة وقصائد قصيرة لولاس ستفنز. عند بداية القرن الثامن عشر لخص إيرل شافتسبري الثالث الأفكار المعادية للعقل التي ظلت تنمو في القرن السابع عشر ونظمها على شكل نسق فضفاض. وبعد ذلك بحوالي عشرين عاماً لخصها بوب، إلى جانب بضعة تصورات إضافية أخرى، في قصيدته المسماة "مقال عن الإنسان". كان بوسع بوب أن يقول لنا إن الغريزة لا بد وأن تكون على صواب، بينما العقل قد يتكبد سواء السبيل. ويضيف

قائلاً: "يستوى حسن الإدراك المشترك واليسر المشترك". ويمجى عصر بوب كانت هذه الأفكار قد غدت مقبولة، عموماً، من جانب رجال الأدب، وبحض النسق الأخلاقي المفصل الذى فهم به شعراء سابقون الطبيعة البشرية. إن التقرير التجريدى لأعظم شعراء عصر النهضة قد تدهور إلى كلشيهات القرن الثامن عشر التى كانت، على أية حال، مازالت تتمتع بنوع من الشكلية الغامضة.

وما لبثت كلشيهات القرن الثامن عشر بدورها أن حل محلها، فى القرن التاسع عشر، وعظ أخلاقى هاو، عاطفى على نحو متهاقت، وذلك أينما حاول الشعراء تقديم تقرير مجرد. وبينما كانت نوعية التقرير المجرد تتدهور، صارت التفاصيل الوصفية تحل، على نحو سريع، محل التقرير. علم هوبز ولوك أن الأفكار تنشأ من انطباعات حسية. وعلم أديسون أن مهمة الشاعر هى الوصف، وذلك أساساً بمصطلحات بصرية. وما لبث الكتاب التالون أن نمقوا هذه العقيدة. وفى القصائد الوصفية التى كتبها تومسن، وآل وارتون وغيرهم ثمة افتراض واضح مؤداه أن الوصف المتحمس لما لا يعدو أن يكون مرئياً هو، على نحو غامض، فعل من أفعال التقوى. ولو قارن المرء بين المنتخبات المدرجة فى "كتاب أكسفورد لشعر القرن السابع عشر" وتلك المدرجة فى "كتاب أكسفورد لشعر القرن الثامن عشر" فلن يفوته أن يدهش لا من مجرد تدهور الأسلوب الشعرى وإنما من اكتمال التدهور والسرعة التى حدث بها. ولم يتغير وضع الشعر بدرجة ملحوظة فى القرن التاسع عشر. هاهنا وهناك، كما فى بضع قطع من وردزورث أو فى قصيدة [كيتس] "أنشودة الخريف" نجد وصفاً جديراً بالاعجاب، وثمة بضع قصائد راسخة: "أنشودة إلى الواجب" لوردزورث، "سيرنادة فى الفيلا" لبراوتنج، "وقفه الفكر" لكرستينا روزتى، وربما قلائل غيرها. ولكن لا يوجد قدر كبير من الذكاء إلى أن يصل المرء إلى برديجز وهاردى. والموقف فى اللغة الفرنسية مشابه تقريباً، رغم أن الشعر الفرنسى يبين عن ذكاء أعظم مما يبين عنه الشعر الانجليزى من عصر بودليير ولكونت دى ليل صعباً.

ومن آن لآخر فى هذه الفترة من التردى تحدث ظاهرة غريبة. إن قصيدة "النمر" لبليك مثل طيب لذلك: فالنمر هو رب هذا الكون، روح الشر، وهو فى القصيدة رمز للشر. ولكن القصيدة لا تشتمل على تعريف للشر، لا ضمناً ولا صراحة، وهذا من حسن الحظ، لأن بليك كان ينظر إلى الذهن العقلانى على أنه منبع كل شر. ولا تقدم لنا القصيدة نمراً فحسب وإنما ضرب من نمر فائق. ويقدر ما يخص الأمر الشر، لا سبيل للمرء لاستنتاج هذه الفكرة إلا من شعور القصيدة، من الشدة الغامضة الانشادية ومن

عنف الوصف الذي كثيراً ما يكون لامعاً. ويكلمات أخرى، نجد وصفاً شديداً لنمر، وشعوراً غامضاً بالشر، أو - إذا صغنا الأمر على نحو آخر - نجد المادة الموصوفة موصوفةً بعبقرية وبنغمة اقتناع عالٍ إلى الحد الذي يلوح معه أنها تعنى أكثر مما تفعل حقيقةً، وتنجح في خداع لا القارئ فحسب وإنما الكاتب أيضاً. لا حاجة بنا إلى القول إن هذا لم يكن هو الإجراء الذي استخدمه دن وبين جونسون. ولكنه كان إجراء فرلين - وهو شاعر حساس مسرف العاطفية لا يتمتع بقوة عظيمة - وإجراء رنبو ومالارميه، وكلاهما شاعر أعظم موهبة من بليك بكثير. ونستطيع أن نراه في عصرنا ولغتنا لدى هارت كرين، وهو شاعر تأثر على نحو غير مباشر بهؤلاء الفرنسيين وعلى نحو مباشر بليك. وقد كان هؤلاء الفرنسيون الثلاثة - ونخص منهم مالارميه بالذكر - هم أسلاف فالري المباشرين المبجلين.

إن التركيز على الإدراك الحسى قد أدى إلى قدر كبير من الكتابة الطنانة التكرارية، ولكنه أيضاً - خاصة حين يمارسه أساتذة في التنويم الذاتى وفى مهارات الإيحاء غير الموجه كأولئك الذين ذكرتهم - يودى إلى حساسية غير عادية بالإدراك الحسى وإلى تعقيد غير عادى فى التعبير عنه والتحكم فيه. وقد ورث فالري هذه الحساسية وهذا التعقيد، وأضاف إلى ما خلفه له أسلافه، ولكنه لم يقنع به فى حالته الخالصة. إننا نجد عند فالري هذا الوعي الحسى المعلن ونجد النغمة التى تقنعنا بأن التفاصيل ذات معنى، ولكننا نجد أيضاً المعنى، وهو معنى لا يقل رهافة عن البقية. ومهما يكن من أمر فإن الصورة عنده مختلفة عن أى شىء تقريباً يجده المرء فى عصر النهضة، سواء فى فرنسا أو فى إنجلترا. لدى بن جونسون، مثلاً، تكاد اللغة تكون تجريدية على نحو خالص. ولدى جورج هيربرت وكثيرين غيره تسمى التفاصيل الحسية أو تُضمَر، ولكنها لا تُرى أو تُسمع. وحين نقع على صورة حسية يُراد بها أن تؤثر فى حواسنا فضلاً عن أذهاننا، كما فى قصيدة "المصباح" لفون، أو كما فى قصيدة "وداع لاسمه فى نافذة" لدن، نقع عادةً على تشبيه أو استعارة صريحين تُميا تنمية كاملة. ولكننا لدى فالري نجد شيئاً آخر، على الأقل كقاعدة: إننا نجد التفصيل الحسى الحاد مُتضمناً فى قصيدة أو قطعة ذات طبيعة نجد معها أن التفصيل مُحمّل بالمعنى دون أن نُخبر بالمعنى صراحةً، أو موصوف بلفظة تومئ إلى مثل هذا المعنى على نحو غير مباشر ولكنه واضح. إن هذا المنهج لا يقل رهافة عن منهج شعراء عصر النهضة، مادام الشاعر الذى يمارس المنهج يملك المؤهلات اللازمة. ساقدم مثلاً واحداً لهذا النوع من الصور من المقطوعة الأولى من قصيدة "المقبرة البحرية":

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée . . .

(الظهيرة الدقيقة تُولف هناك من النيران

البحر، البحر، يُعاد بدؤه إلى الأبد . . .)

إن الظهيرة، أو الشمس عند ارتفاع الظهيرة، يلوح أنها تخلق البحر من لحظة إلى لحظة، لأننا ندرك البحر من طريق ضوء الشمس، والبحر المتحرك حي بالماسات الكثيرة للزبد غير المحسوس، وهي المذكورة بعد ذلك ببضعة أبيات. "يُعاد بدؤه إلى الأبد": يلوح أن البحر يبدأ من جديد من لحظة إلى أخرى، لأنه يغوص ويرتفع إلى الأبد، في آن واحد يغوص ويرتفع. ولكن هذه العبارة - إذا كانت ذاكرتي مصيبة - قد سبق أن استخدمها برجسون (وبديهي أن الفكرة قد سبق إليها هيراقليطس) في وصف مجموع الكون. وحتى بدون هذا المفتاح يخلق بنا أن نعي على الفور أن الشاعر يعطينا هنا ما هو أكثر من صورة بصرية. إن الشمس هي صورة العلة الأولى التي تخلق الكون الفيزيقي باستمرار، من لحظة إلى لحظة. والبحر، رغم أنه ليس الممثل الوحيد للكون المخلوق في هذه القصيدة، هو الممثل الأول. قد يجد المرء هنا وهناك في عصر النهضة شيئاً يشبه هذا المنهج، ولكن لا إخال الشبه سيكون شديد الوضوح في أكثر الأحيان.

إننا نجد في قصيدة "مسودة ثعبان" ثلاث صور غالبة: الثعبان، وحواء، وشجرة المعرفة. ونحن نجد تصوراً إضافياً يهيمن عليها كلها هو تصور الخالق. إن كل صورة جزئية تغتذى بالمعنى من جراء علاقتها بواحدة أو أكثر من هذه الصور. ولما كان الخالق بالضرورة تصوراً ميتافيزيقياً فإن قسماً كبيراً من اللغة ليس منغمساً مباشرة في الإدراك الحسى - قسم من اللغة أكبر مما قد تتجه إليه شكوك المرء بعد قراءة عارضة؛ بيد أن اللغة الميتافيزيقية على نحو خالص ولغة الإدراك الحسى ينعكس كل منهما على صاحبه، ويغذو كل منهما الآخر بحيث نخرج بانطباع عن نسيج متصل إن كثيراً أو قليلاً، إن التفاصيل الفيزيقية تحيا في هذا النسيج بضرب من الطاقة الكهربائية. وفي التفاصيل، كما في البناء، استعاد فالري ما كان من الممكن استخدامه في ابتكارات عصر الانحلالين، وأدمج هذا في خير ما في المنهج التقليدي.

أريد الآن أن أقدم مجملاً وجيزاً لنمو القصيدة. وإذا كان القارئ يملك نسخة من القصيدة في متناول يده، فأكون شاكراً لو فتح كتابه وتابعنى - تابعنى مستبقياً في

ذهنه ما قلته عن الخيط العام، وطريقة تنمية الخيط، وخصائص اللغة. لن يكون حديثي عن نمو القصيدة كاملاً؛ وإنما سأحاول فحسب أن أشير إلى منهجها، وسأترك للقارئ فحص كل التفاصيل.

في المقطوعة الأولى يصف الثعبان ذاته بأنه حيوان معقد خبيث، وتواصل المقطوعة الثانية هذا الخيط، ولكنها في صده تقدم حب الثعبان لضوء الشمس، وتهديده للجنس البشري. وهذان العنصران الجديان يقدمان المقطوعة الثالثة من طريق الارتباط، لأن الشمس تدفئ الثعبان كحيوان، وتدفعه إلى نشاط حاد، والشمس هي أعظم المتواطئين معه؛ إنها الشيء الذي يحول بين البشر وإدراك أن الكون لا يعدو أن يكون عيباً في كمال العدم. وهذه الاعتبارات تُذكر الثعبان بأن هذا هو المكان الذي استمتع فيه بمراى سقوط الإنسان.

وتذكره لسقوط الإنسان يجلب الخالق إلى الذهن

O Vanité! Cause Première

(إيه أيها الغرور! العلة الأولى!)

ونجد تعريفاً لغلط الخلق في المقطوعتين السادسة والسابعة.

والمقطوعة الثامنة هي ذروة هذه القطعة، تحدثنا عن حب الثعبان وكراهيته للخالق، وعن شعور الخالق حين نفخ الحياة في الإنسان، وهو شعور يشاركه فيه الثعبان طوال القصيدة:

Objet radieux de ma haine,
Vous que j'aimais éperdument,
Vous qui dûtes de la géhenne
Donner l'empire à cet amant,
Regardez-vous dans ma ténèbre!
Orgueil de mon sombre miroir,
Si profond fut votre malaise
Que votre souffle sur la glaise
Fut un soupir de désespoir!

(أيها الموضوع المشع لكراهيته
أنت الذى أحبيت مشتأ
أنت الذى قُشرت على أن تخصص
امبراطورية الجحيم لهذا العاشق لك
انظر إلى نفسك منعكساً فى مرآة ظلى!
إن صورتك المشئومة، معروضة على هذا النحو،
كبرياء مرآتى المظلمة
قد سبب لك ذعراً عميقاً
حتى ان أنفاسك على الصلصال
كانت تنهيدة قنوط!)

والمقطوعة التاسعة والأبيات الأربعة الأولى من المقطوعة العاشرة تعالج ازدراء
الثعبان لمخلوقات الخالق الجديدة، وفى الحقيقة كراهيته لها:

**A la ressemblance exercée,
Vous fûtes faits, et je vous hais!
Comme je hais le nom qui crée
Tant de prodiges imparfaits!**

(فى الشبه الملعون جُبلت
وكراهيته ترقد عليك
كما على الاسم الذى تسبب فى صنع
كل هذه العجائب الخاطئة!)

وبقية المقطوعة العاشرة وكل المقطوعتين الحادية عشرة والثانية عشرة مكرسة
لقدرات الثعبان على الغواية:

**Je suis Celui qui modifie,
Je retouche au coeur qui s'y fie . . .**

(إنما أنا من يُعدّل)

وتكشف هذه الأبيات عن فهم غير عادى للطبيعة البشرية.

وفى المقطوعة الثالثة عشرة تُقدم حواء شخصياً ويبدأ استرجاع الغواية، تشغل الغواية أربع عشرة مقطوعة، ولا أستطيع أن أقدم سوى نبذة قصيرة عنها. لقد عبّر الثعبان بالفعل عن كراهيته للمخلوقات الجديدة، وإنها لكراهية حقيقية. ولكنه يعشق حواء:

**Eve, jadis, je la surpris,
Parmi ses premières pensées . . .
Les plus purs s'y penchent les pires,
Les plus durs sont les plus meurtris . . .
Jusques à moi, tu m'attendris,
De qui relèvent les vampires!**

(حواء، إذ أقبلت عليها ذات مرة،

بين أفكارها الأولى . .

إن الأنقى ينحنون على أكثر الأنحاء ذلةً

والأصلب هم الأعرق نزيفاً

حتى أنا، حتى أنا قد رققت منه

ذلك الذى يحكم مصاصى الدماء!)

ومع ذلك فإن الحب والكراهية يظلان مختلطين ويؤديان إلى فهم دقيق كلبى
لخلق حواء:

**La superbe simplicité
Demande d'immenses égards!
Sa transparence de regards,**

Sottise, orgueil, félicité,
Gradent bien la belle cité!
Et par ce plus rare des arts,
Soit le cœur pur sollicité;
C'est là mon fort, c'est là mon fin,
A moi les moyens de ma fin!

(مثل هذه البساطة الفائقة
تصلى من أجل اعتبار عظيم!
شفافية نظرتها
الحماقة، الكبرياء، الغبطة،
تحرص جيداً المدينة الحلوة!
نتعلم فرضاً لكى ننقل
ولهذا، أندر الفنون،
ليكن القلب الصافى معرضاً!
تلك قوتى! تلك لعبتى!
فلتكن لى وسائل بلوغ غايتى!)

ويفضى فهم خُلق حواء إلى غواية حاذقة ناجحة لا بد لى من أن أترك تفاصيلها
للقارئ، وتفضى الغواية إلى لا مبالاة مكتئبة من جانب الثعبان:

O follement que je m'offrais
Cette infertile jouissance:
Voir le long pur d'un dos si frais
Frémir la désobéissance! . . .

(بجنون رحت أتأمل بحبور
رغم أن متعتى كانت عقيمة

مثل هذا الظهر النقى الطازج
يتحرك كله عصياناً! . .)

وفى الوقت ذاته تهتز شجرة المعرفة إذ تحرر جواهرها من الحكمة ومن الأوهام.
ثم تلى المخاطبة العظيمة لشجرة المعرفة، وهى جملة واحدة من أربعة وعشرين بيتاً، نرى فيها الشجرة كشجرة تنمو إلى أسفل وإلى أعلى إلى الأبد، ونرى الثعبان وقد اتخذ من أغصانها مهداً له:

Reptile aux extase doiseau

Berceau du reptile rêveur

Qui jeta l'Eve en rêveries . . .

(مهد الزاحفة الحاملة، ذلك
الذى قذف بحواء إلى الأحلام)

إن الانتصار على حواء منظورٌ إليه من مسافة مكتئبة بعض الشيء ولكنها أساساً لا مبالية، بيد أنه حتى فى الأبيات الختامية يرى الثعبان ذاته على أنه الخصم

Ce vieil amateur d'échecs

(هذا العاشق القديم للاخفاقات)

وتجعل عيناه كنوز الشجرة ترتجف، ومن الكنوز تسقط ثمار الموت والقنوط والفوضى. وأخيراً نرى الثعبان فى ورطته الأساسية:

Beau serpent, bercé dans le bleu,

Je siffle, avec délicatesse,

Offrant à la gloire de Dieu

Le triomphe de ma tristesse . . .

(ثعبان رائع، فى الزرقة يتمايل،
أفح برقة، أجلب
هبتى أمام مجد الرب أضع
انتصار أساى)

وفى الأبيات الثلاثة الأخيرة يتوجه بالخطاب إلى الشجرة:

Cette soif qui te fit géant,

Jusqu'a l'Etre exalte, l'érange

Toute-Puissance du Néant!

(هذا الظمأ الذى جعلك ضخمة،

يرفع إلى الكائن

قدرة العدم الكلية المولودة على نحو غريب!)

إن الخيط الرئيس هو الهبوط من الكمال إلى النقص فى فعل الخلق، ونكبة المخلوق الذهنى الذى تنصرف رغبته إلى الكمال اللامتناهى الذى حرم منه والذى يدرك أن طبيعته شريرة بسبب الحرمان: يقدم هذا الشكل العرَضى (الإيضاحى) للقصيد بأكملها. يلى هذا فى الأهمية عرض خلق الكائن قيد البحث، الثعبان، فى تأملاته الفلسفية وفى وصفه لغواية حواء على السواء. ومن الأمور العارضة فى هذا كله فعلُ الغواية ورسم شخصية حواء. إن مادة القصيدة مهمة لدى كل النقاط، ليس فيها ما هو هين الشأن، إما عن حماقة باطنة أو عن طابع جزئى، ومن ثم فليس هناك ما يخرج الشاعر كشاعر. إن القصيدة عظيمة من حيث تصورها، معقدة ولكنها واضحة من حيث تنظيم التصور، تكاد تكون ناجحة على نحو إعجازى فى تحقيق كل تفاصيلها. ما من تعليق للذكاء يُتطلب منا: والحق انه يتعين علينا أن نبقى ذكاعنا صاحباً كلياً إذا أردنا أن نتابع القصيدة. وما من مسألة اعتقاد أو عدم اعتقاد بأسطورة متضمن، لأن الأسطورة ليست مقدمة كأسطورة - وإنما هى مقدمة كتعبير مجازى. لست أريد أن أولد انطباعاً بأننى أحاول أن أدهش قرائى من أجل تسلية ذاتى، ولكنى قد درست هذه القصيدة سنوات كثيرة، وفى رأى أنها أعظم قصيدة قرأتها فى حياتى، بصرف النظر عن النوع.

- ٨ -

كانت هذه المقالة مجرد مجمل سريع، ولم أعط نفسى مجالاً إلا للحد الأدنى من التحليل والتمثيل. إن الآراء التى طرحتها نتاج سنوات كثيرة من القراءة والتفكير، وقد طرحتها على نحو جاد، ولكنى أعى أن دفاعاً كاملاً عنها يتطلب مزيداً من الوقت. ومهما يكن من أمر فليؤذن لى بأن أوجه انتباه القارئ إلى ما يلى: لئن لاح انى أحاول أن أحرص على ثورة، لقد كان ذلك فى الفكر النقدى فحسب، لا فى ممارسة الأدب. إن الملحمة أو المسرحية الشعرية، مثلاً، قد ماتتا منذ زمن بعيد، ولم أكن أنا من قتلتهما. إنى لم أعد أن أحاول تفسير موتهما، والتعبير عن اعتقادى بأن الغلطة لا تكمن فىنا وإنما فى طبيعة هذين الشكلين. أما الرواية - وهى فى أغلب الأحوال شكل مجهض

منذ بداياته - فتحتضر بسرعة، ولكنى أظن هنا أن الغلطة غلطتنا - غلطة الروائيين والنقاد، وكتاب القصيدة القصيرة قد أبلوا بلاء حسناً - إذا نظر المرء إليهم عبر فترة طويلة - ومن المحقق أنهم أحياء اليوم، ولكنى على اقتناع بأن ثمة منجزات أعظم تنتظر القصيدة القصيرة، وأن الفرصة أكبر لتحقيق هذه المنجزات إذا حملنا أنفسنا على أن نفهم طبيعة الشكل والحقيقة الماثلة في أن هذا الشكل هو أعظم الأشكال، وأنه من بين جميع الأشكال أنسبها للتواصل بين من هم متمدينون وراشدون كلفة.

حاولت أن أشير إلى أنواع المشكلات التى ينبغى دراستها إذا أردنا أن نقدر إمكانات أى من الأشكال، وبعض المشكلات الأكثر إلحاحاً فى صدد كل شكل، قد أكون مخطئاً فى أى أو فى كل النتائج الخاصة التى انتهيت إليها، ولكنى إذا كنت مخطئاً فسيتعين إثبات هذا من طريق الحجاج. أما إذا نُحيت حججى جانباً فحسب فسأفوز بسبب تخلف الجانب الآخر من النقاش خلال عشرين عاماً. ولئن كنت على صواب، فلن يكون فى هذا كبير ضرر، ولن تكون هذه أول مرة أفوز فيها فى جدل على هذا النحو: أما إذا كنت مخطئاً فسيكون هذا من سوء الحظ.

هوامش:

(١) يجل بالقرئ الطلعة فى شأن برنامج بابت الإيجابى، ذلك الذى عارض به الرومانتيكية، أن يتحول إلى مقدمة كتاب "الديمقراطية والقيادة". يقول لنا [بابت] إن ما هو إنسانى بصورة خاصة فى الإنسان، ما هو إلهى فى نهاية المطاف، هو الإرادة الأعلى، أو إرادة الاحجام. وهذا يقابل الإرادة الأدنى، أو الشهية الامتدادية. يعطى بابت الإرادة أولوية على الذهن وعلى الانفعالات، ولكن لا بد للإرادة من معايير: ولا يعن لبابت أنه الآن يعطى المعايير أولوية على الإرادة. والمعايير بدورها يشتقها الخيال الذى يرى أوجه شبه وأقنيسة تماثل فى صدد القوة التى تُميز. وهاتان القوتان الأخيرتان مرتبطتان يلوح أنهما ليستا أكثر ولا أقل من وصف جديد للعقل المنطقى (غير الحدسى). أما لماذا لم يختَر بابت أن يواجه هذه الحقيقة ويقر بأولوية العقل، فذاك ما لا أدريه. بيد أنه يجل بالمرء أن يلاحظ أن هذا العقل لا يقدم معايير إلا لإرادة الاحجام: أما الإرادة الامتدادية فليس ثمة ما يرشدها وإنما هى لا تعدو أن تُكبح بين حين وحين. لا يلوح أن ثمة أخلاقيات صريحة للفعل الإيجابى، وهذا النقص أكثر اتضاحاً لدى صديق بابت، بول إلمر مور، الذى عنده أن الخير الوحيد هو النبذ وعدم الفعل.

(٢) فى ذهنى رجل أصغر منى بعامين أو ثلاثة، واحدٌ من أكثر رجال جيلى وعداً. حصل على ماجستير من جامعة ستانفورد وعلى دكتوراه من جامعة كاليفورنيا. اشتغل معلماً لمدة ثلاث سنوات بجامعة هارفارد. ثم تقاعد ليعيش فى مزرعة برتقال وزيتون فى وادى سان جواكين الجنوبى، وظل بها منذ ذلك الحين. نشر، أثناء سنوات نشاطه، ديواناً رائعاً من القصائد، ورواية أولى مبشرة، وكتاباً قيماً عن المأساة الإليزابيثية.

(٢) أنظر الأعمال الآتية: "الإثناء المحكم الصنع" لكليانث بروكس [الناشر [ريفال ومتشكوك ١٩٤٧؛ رس. كرين: "كليانث بروكس أو إفلاس الواحدة النقدية"، مجلة "مودرن فيلولوجي" ٤٥ (مايو ١٩٤٨). وهذه المقالة الأخيرة، مع تعديلات، قد أعيد طبعها في كتاب "النقاد والنقد"، مطبعة جامعة شيكاغو ١٩٥٢، وهي منتخبات من كتابات نقاد شيكاغو حررها كرين. وكل الإشارات إلى كرين في هذه المقالة مأخوذة من مساهماته في هذا السفر ومن كتابه المسمى "لغات النقد وبناء الشعر"، مطبعة جامعة تورنتو، ١٩٥٢.

(٤) أنظر مقالة "عمل الناقد" في كتاب "النقد من حيث هو إيماءة" تأليف ر.ب. بلاكمر الناشر هاركورت بريس وشركاه، ١٩٥٢.

(٥) كتاب "العقل في الجنون"، تأليف آلن تيت [الناشر [أبناء ج.ب. بتنام، ١٩٤١.

(٦) أنظر مقالة "المنطق والقصيدة الغنائية" بقلم ج.ف. كاننجام في مجلة "مودرن فيلولوجي" السنة ٥١، العدد ١، أغسطس، ١٩٥٢.

(٧) من أجل نبذة بالغة الوضوح ولكنها موجزة عن الارتباطية في القرن الثامن عشر أنظر كتاب "خيال جون كيتس" من تأليف ج.ر. كولنول، مطبعة جامعة كورنيل، الفصل الثاني. ومن أجل نبذة أكثر تفصيلاً، إلى جانب نبذة عن تأثير شافتمسبري وأمور أخرى متصلة بذلك، أنظر كتاب "من الكلاسيكي إلى الرومانتيكي" لولتر جاكسون بيت، مطبعة جامعة هارفارد.

(٨) "ويل أو عجب: الأثر الوجداني للمأساة الشكسبيرية"، من تأليف ج.ف. كاننجام، مطبعة جامعة دنفر، ١٩٥١.

(٩) "زوجة مارتن جير"، تأليف جانيت لويس، مطبعة كولت، ١٩٤١ أعيد إصدارها في كتاب "هلب في البحر" من تحرير آلان سوالو، مطبعة سوالو ووليم مور وشركاه، ١٩٤٧ وأعيد إصدارها على شكل كتاب منفصل بعناية آلان سوالو، دنفر، ١٩٥٠. ترجمتها إلى الفرنسية فرانسواز أو. جاييت ونشرت تحت عنوان "زوجة مارتن جير" *La Femme de Martin Guerre* للبعناية الناشر روبيير لافون، باريس، ١٩٤٧.

(١٠) تلقيت حديثاً منشوراً إعلانياً من قسم الكلية بدار هاربر وإخوته يذكر أن الفصول المعكوسة ستعاد إلى ترتيبها الصحيح. ويعزى هذا التصويب إلى المقاتلين اللتين ذكرتهما.

(١١) تظهر هذه المقالة في كتاب "قلعة أكسل" (١٩٣١) وأعيد طبعها في كتاب "الرأي الأدبي في أمريكا" من تحرير م.د. زابل (طبعة منقحة) ١٩٥١.

(١٢) كتاب "العقل التطهري" تأليف ه.و. شنايدر (الناشر) هنري هولت ١٩٢٠، ص ٤٨، وترد هذه القطعة وقطع أخرى ذات طبيعة مشابهة في مقالاتي عن هوثورن (من كتابي "دفاعاً عن العقل"). ويطبقها شنايدر على المتطهرين المستوطنين. وأحسب أنه في أي ألجورية ستزحف الكليات في مكان ما؛ إن إهاب في رواية "موبى ديك" يمثل الروح لأجل ذاتها، وفيدالاه يمثل الإرادة الخاطئة المقدورة مسبقاً بمصطلحات إبودرن، والعقل الذي يسم بمصطلحات ملفل، وستاريك يمثل الفضيلة بلا عون، أو العقل دون دعم من التعمة الإلهية. بيد أن الحوت ذاته، باعتباره روح الشر، ليس كلياً قدر ما هو ظاهرة فريدة، وكذلك الشأن مع أغلب التفاصيل الأخرى: التحذيرات والاعراض وما أشبه. ولم يتمكن الكالفيينيون أنفسهم من التخلص من الكليات كلية، لأنه كان عليهم - كلاهوتيين - أن يتحدثوا بمصطلحها ولكنهم بذلوا قصارى جهدهم. وقد

نجحوا إلى حد توليد حالة ذهنية كانت خليفة أن تلوح غريبة لدانتى والاكوينى.

(١٣) استعادة القوى عارضة لدى أغلب هؤلاء الشعراء. وحيث ترد فمن المحتمل أن يكون هذا راجعاً إلى لباقة نقدية أكثر مما هو راجع إلى نظرية. ومهما يكن من أمر فإنه فى حالة كائناتجام وياورز راجع إلى كلا الأمرين، فهما يعرفان على وجه الدقة ما يصنعانه، والنتيجة أمر مرموق.

(١٤) ينبغى أن أضع هنا كلمة تحذير قصيرة فى صدد الشعر العرّضى (الإيضاحى): إذا تناول الشاعر موضوعاً يتطلب قدراً كبيراً من الحاجة المدققة - ميتافيزيقية أو دينية أو سياسية أو غير ذلك - لكى يصل إلى تعميمات ذات نوع من الدلالة البشرية الهامة فإنه - هنا مرة أخرى - يغزو منطقة النثر. وقصيدة بوب المسماة "مقال عن الإنسان" مثل لذلك: فحتى لو سلمنا بصحة حججه - وهذا خليك أن يكون حماقة من جانبنا - وجدنا القصيدة تخفق لهذا السبب، ولا يؤثر فينا إلا قطع وجيزة منها. وقد حاول دريدن، فى قصيدته المسماة "الآيلة والتمر"، أن يتجنب هذه الصعوبة باستخدام الجورية مجاوزة للمعقول. وتشتمل قصيدته على قطعة من الشعر التعبدى الرهيف، وإن لم يكن بالضبط من الطبقة الأولى، تبدأ بالبيت رقم ٦٢ وتذوى قرابة البيت رقم ٨٤، ولكن هذه القطعة أدنى من خير قصائد بن جونسون ودن والأخوين هربرت، وهى غير قابلة لأن تنفصل عن القصيدة، والقصيدة بأكملها بليدة. موجز القول إن ثمة مواد معينة تلائم النثر العرّضى (الإيضاحى) ولكنها لا تلائم النظم العرّضى: فمثلاً يكون من الخطأ أن أحاول كتابة هذه المقالة نظماً.

(١٥) هذه القصيدة، التى تلوح لى بوضوح واحدة من أعظم ست قصائد لستفنز، وربما خيرها، قد ظهرت فى مجلة "ذا هيدسون ريفيو" فى ربيع ١٩٥١ (السنة الرابعة، العدد الأول). ولم ير ستفنز من الملائم أن يدرجها فى "مجموعة القصائد".

(١٦) فى قصيدة "المقبرة البحرية" نجد أن فالرى على نحو لا تخطئه العين هو المتكلم، وما من وسيط درامى. إن الشمس هى صورة العلة الأولى، وليست، كما هو الشأن فى قصيدة "تعبان"، متواطئة مع المتكلم. ويتوجه فالرى بالخطاب إلى الشمس بنفس المصطلحات التى استخدمها التعبان فى توجيهه بالخطاب إلى الخالق:

L'âme exposée aux torches du solstice,
Je t soutiens, admirable justice
De la lumière aux armes sans pitié!
Je te rends pure à ta place première:
Regarde-toi . . . Mais rendre la lumière
suppose d'ombre - une morne moitié.

(بروحى متعربة لمشاغل الشمس فى ميلها الأعظم

هأنا أحتملك يا عدالة النور الياهرة

ذات الأسلحة التى لا ترحم!

وأردك خالصة إلى موضعك الأول:

انظري ذاتك . . لكن إعادة النور إلى منبعه

تفترض نصفاً محزوناً من الظلال)

(جميع المقتطفات من قصيدة "المقبرة البحرية" في هذا الهامش من ترجمة شفيق مقار)

قارن هذه القطعة بالمقطوعة الثامنة، الأبيات ٥ و٦ و٧ من قصيدة "ثعبان" التي ستوردها فيما بعد. وتأمل أيضاً:

Tu n'as que moi pour contenir tes craintes!

Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes

Sont le défaut de ton grand diamant.

(ليس لك إلا إلهي مثوى لمخاوفك!

نداماتي وشكوكي وقهرى

هي العيب الكامن في ماستك البراقة)

ويخط هذه القصيدة هو، مرة أخرى، العيب في الخلق. والوجه الخاص لهذا العيب، وهو ما تركز القصيدة عليه،

Entre la

وفي لغز الموت والتوكيد في أغلب القصيدة يقع على الموت، رغم أن مخاطبة زينون vide et l'événement

قرب الخاتمة تؤكد لغز التغير كتغير. وهذه القصيدة، مثل قصيدة "ثعبان"، تؤكد عذاب الحياة بهذه الشروط

Amour, peut-être, ou de moi-même haine?

(الحب ربما أم البغضاء لذاتي)

وترفض الخلود بهذه الشروط

Maigre immortalité noire et dorée

(أيها الخلود النحيل أسود مذهباً)

وهي بخلاف قصيدة "ثعبان"، تؤكد في المقطوعات الأخيرة ضرورة الاستمرار في العيش في الزمن المقسوم لنا.

ومثل هذا التوكيد خلق أن يكون من نافلة القول في قصيدة "ثعبان" لأن الثعبان، باعتباره أسطورة من

ناحية، أو باعتباره الممثل المجازي لعقل الإنسان، من ناحية أخرى، خالد في كل الأحوال. وتلك هي

البشاعة النهائية لموقفه.

- اضطررت إلى حذف بعض جمل وكلمات والتخفيف من كلمات أخرى، لاعتبارات دينية (المترجم).

أيفور ونترز

الأدب الإنجليزي في القرن السادس عشر

ليس بين الكتب التى أعالجها هنا^(١) ما يتناول الدراما الإليزابيثية، وعلى ذلك أود أن أبدأ ببضعة تأملات عن ذلك الموضوع كى أنحيه عن الطريق. فى اعتقادى ان الدراما الإليزابيثية (والجيمسية) قد بُولغ فى تقديرها مبالغة كبيرة. وقد كان ثمة سببان كبيران لهذا، ربما كان أولهما قد ولد الثانى. فأولاً، قد كتب شكسبير ثلاثة على الأقل من أعظم المآسى المعروفة لنا (مكبث وهملت وعطيل) ويضع مسرحيات أخرى عظيمة على قدر ما تمضى المأساة، وثمة مشاهد بل وفصول عظيمة فى مواضع أخرى من مسرحياته، خاصة المسرحيات التاريخية. إن شكسبير يلقي ظلاً طويلاً: لقد تعلم شيئاً (وليس الكثير، فيما أظن، بالنسبة إلى ما أضافه) من أسلافه. إن معاصرى شكسبير ومن تلوه مباشرة قد تعلموا منه القليل الذى يجمع بينهم إن كثيراً أو قليلاً ولكنهم نحيلون على الرغم مما تمكنوا من تشربه. ولو أمكننا أن نتخيل كل بنية العمل الدرامى لهذه الفترة بدون شكسبير، ورغبنا فى أن نفترض - لأجل النقاش - أن معاصرى شكسبير ومن تلوه كانوا خليقين أن يكونوا على ما هم عليه بدونه، فسيكون من العسير - فيما إخال - أن ندافع عن الفكرة القائلة بأننا نجد هنا حتى أدباً درامياً جيداً من الطبقة الثانية. إن ما سنراه فى هذه الحالة إنما هو بنية من الدراما البدائية وإن تكن موهوبة (كيد، مارلو) ودراما منحطة، ولكنها تساويها فى عدم التحقق، تالية، وفى مكان ما من الجانب ستكون الشخصيتان المثقفتان النظريتان على نحو جسيم: تشابمان وبين جونسون. وثانى هذين الرجلين أفضل من الأول بكثير، ولكن لا هذا ولا ذاك بالكاتب المسرحى الناجح حقيقةً. والسبب الثانى هو إنه نظراً لضخامة حجم هذا الأدب، وإن له لحظاته الفاتنة، وأنه يكشف عن فكر الفترة، فقد كان أرض صيد موفقة للدارسين فى تاريخ الأفكار. وثمة سبب ثالث وثانوى هو اهتمام مستر إليوت - ذلك الاهتمام المسرف فى العاطفية وشبه النقدى - بهذا الأدب. بيد أننا إذا استبعدنا شكسبير فلن نجد من نقارنه براسين وكورنى وموليير، وحتى شكسبير أقل كفاءة من هؤلاء الرجال فى نواح كثيرة، وإن كنت أسلم بأنه أعظم منهم. وأشك فيما لو كان لدينا أى امرئ يقبل المقارنة حتى بلوب، وكالدرون، وألاركون، رغم أنى لم أقرأ أى بنية كبيرة من الدراما الإسبانية

منذ سنوات كثيرة. إنها لخسارة كبيرة انه لم يكن هناك تقريباً في عصر النهضة الإنجليزي أى دارسين يقرعون الإسبانية، وان أغلبهم كان يقرأ الفرنسية على هذا النحو الرديء^(٢). فبدون شكسبير، تغدو دراما الفترة العظيمة وسيطاً واعداء ولكنه نصف متمدين.

ونثر هذه الفترة أسوأ حالاً، أدنى بكثير من النثر الإسباني في الفترة ذاتها، مثلاً، رغم أن بعض عقول عظيمة شقت طريقها عبر الوسيط المتبرير دون أن تحسنه كثيراً (وهوكر من هذه العقول، وكذلك بيكون). ولو قارن المرء نثر ونظم ألمع الرجال الذين استخدموا كلا الوسيطين - رجال من طراز جاسكوين، وناش، وسيدنى، ورالى، وجريفل - لوجد الفرق لافتاً ومحيراً. لقد كان هؤلاء الرجال شعراء على درجة عالية من المدنية، ولكن نثرهم - بغض النظر عن قيمة الأفكار المعبر عنها - أخرق. إن منتخبات هولز كنكت تزودنا بمقطع مستعرض مقبول من النثر، ويقدر ما يخص الأمر الأسلوب فإن مقطعاً مستعرضاً واحداً يكاد يكون فى مثل فائدة غيره. إن ليلى مبعث راحة حين يصل المرء إليه، لأن نثره يملك مبدأ نظام: والمبدأ، كمادته، هين الشأن، ولكنه على الأقل مبدأ. ومعالجة لويس لكتاب النثر، فى أساسها، ممتازة، وهو يلخص وينقد المضمون فضلاً عن الأسلوب، بيد أنه إذا كان المرء مهتماً فى المحل الأول بنمو النثر كوسيط فإنه يستطيع أن يتعلم من كتاب "انتصار اللغة الانجليزية" لريتشارد فوستر جونز^(٣) أكثر مما يستطيع أن يتعلمه من لويس أو من هولز كنكت. إن النثر كوسيط مفهوم عامة وقابل للاستخدام قد بدأ ينبثق فى فترة متأخرة من القرن السابع عشر، بعد أن كان الموروث العظيم للقصيدة القصيرة قد مات تقريباً.

ومهما يكن من أمر فإن وسيطين للتعبير قد بلغا نقطة عالية من الإنجاز فى القرن السادس عشر وتمكن منهما على نطاق واسع فنانون ثانويون وعظماء على السواء، وكانا موضع فهم وتذوق على نطاق واسع: الموسيقى والقصيدة القصيرة. أما عن الأول فلا صلة لنا به فى هذه المناسبة. ويدون إحصاء للصفحات أقول إن حوالى نصف كتاب لويس يعالج القصيدة القصيرة وتلك الأشكال من الشعر القصصى والتعليمى التى يلوح أنها استفادت بدرجة ما من تطورات القصيدة القصيرة، وهذا ما ينبغى أن يكون. ولكن معالجته للشعر تثير أسئلة معينة تتصل بقدرته النقدية، والقدرة النقدية للأساتذة عموماً، وطبيعة التاريخ الأدبى وكتابة التاريخ. إن الألوان المتنوعة من القصيدة القصيرة قد عالجها على نحو خبير عدد كبير من الشعراء من وايات فصاعداً، وازداد العدد بسرعة فى السنوات العشرين الأخيرة من ذلك القرن. كان

أغلب هذا العمل ثانوياً، ولكن بعضه كان بالغ العظمة. وبمجيء عام ١٦١٥ كانت الأسس قد أرسيت لعمل القرن السابع عشر وكان قسم كبير من أعظم شعر عصر النهضة قد كُتب. يلوح أن الموضوع بأكمله نو تشويق خاص. إن السبيل الشائع لمعالجة تاريخ الشعر في الجامعات هو من طريق المدارس أو الحركات - بمعنى أن المرء يدرس الخصائص البتراركية لأتباع بترارك، والخصائص الميتافيزيقية للميتافيزيقيين، وما إلى ذلك. أو على نحو أضيق نطاقاً: سيدنية سيدنى، ودنية دن. إن الصفات قيد البحث حقيقةً وجزءاً من التاريخ: وينبغي أن تُدرس. بيد أنه عندما يُختزل الشعر إلى هذه الصفات فإن المؤرخ (والقارئ الرقيق دون وعى منه) يبدأ في التفكير في الشعر بلغة المتوسطات الحسابية، مع ثورات عنيفة لا تفسير لها بين الحين والحين. إن سيدنى يمثل انشقاقاً عنيفاً على النظم الإليزابيثي الباكر، ودن ثورة على سيدنى وسبنسر. ثمة بضع ثورات في تاريخ الشعر الانجليزي ولكنها أقل عدداً مما يعتقد الدارسون. ومهما يكن من أمر فإن أسوأ أوجه هذه النظرة إلى التاريخ هو ما يلي: إنها تختزل مستوى أى فترة إلى متوسط غرائب الفترة أو المدرسة أو الشاعر قيد البحث، وتؤدي إلى إهمال القصائد العظيمة التي تظهر من جيل إلى جيل ومن ثم تؤدي إلى إهمال الخط الرئيس للنمو، أى إهمال الوقائع التي هي وقائع التاريخ الأساسية حقيقةً.

ويستطيع المرء أن يرى نتائج هذا التدريس لدى أغلب الشباب الذين يكتبون مراجعات للشعر والنقد في صحافتنا الأدبية، شباب يجنحون إلى أن ينظروا بعض الشيء بعين الازدراء إلى العالم الأكاديمي ولكنهم أساساً قد تكونوا على يديه. وفي قراءاتهم للشعر يلوح أنهم معنيون لا بما إذا كان الشعر جيداً وإنما بما إذا كان ينتمي إلى قرننا: وهذا يعني، عادة، أمراً بالغ البساطة - هل يتبع الشعر الطرق الأسلوبية المميزة لواحد أو أكثر من الشعراء الذين يُفترض أنهم يجسدون ذكاء (إذا كانت هذه هي الكلمة الصحيحة هنا) عصرنا، باوند أو إليوت أو ستيفنز أو وليمز أو ربما مس مور؟ إن كاتب المراجعات عديم الحول حين يحاول التعرف على الكتابة الأمينة، ولكنه يستطيع بسهولة أن يتشبث بطريقة أسلوبية مميزة

more or less in the way which a barnacle fastens itself to a pile.

فلاُورد عدداً أدنى من الشعراء والقصائد: وايات (أى امرئ يريد أن يصطاد؟ وداعاً تاجوس؛ أمن الممكن؛ إنهن يهرين منى؛ استيقظ يا مزهرى) جاسكوين (حراسة الغابات الملكية عند جاسكوين؛ تهويده عاشق، من الأعماق لجاسكوين؛ ثبات عاشق

على العهد) جورج (عن المال، العودة إلى الوطن من إسبانيا؛ إلى دكتور بيل) رالى (الكذبة، حجة المتحرق) ناش (فى زمن الطاعون؛ الخريف يملك كل شىء) فولك جريفل (العالم الذى يحتوى كل شىء؛ كل حواسى؛ وداعاً؛ أيها الصبى الحلو؛ ملفوف يارب؛ فى الأعماق؛ صهيون يباب) بن جونسون (رغم ان الجمال علامة الثناء؛ أيها العالم الزائف عمّ مساء؛ أيها الرب العظيم الطيب؛ لا تدع ذلك يثير دهشتك)؛ دن (أنت صنعتنى؛ لدى الأركان المتخيلة للأرض المستديرة)^(٤). وهذا الموروث للأسلوب العاطل من الزخرفة، وهو معقد بدرجة لا بأس بها عند وايات، وأقل تعقيداً عند جورج وجاسكوين (ولكنه أقوى عند جاسكوين) وأكثر تعقيداً على نحو مطرد لدى الشعراء التاليين، يؤدى مباشرة إلى خير عمل القرن السابع عشر. ومن أمثلة ذلك: إدوارد هربرت (مرثية على قبر) جورج هربرت (آثار الكنيسة) هنرى فون (إلى كتيبه؛ المصباح) وغيرها.

إن الحركة البتراركية، كما نجدها لدى سيدنى وسبنسر، ليست القضية الأساسية فى السنوات الأخيرة من القرن، كما يلوح أن لويس وغيره يظنون. إنها قضية جانبية وإن تكن قضية مهمة بدرجة لا بأس بها. وقد أسهمت فى زيادة التعقيد، ولكن الشعراء الأقدم لم تغمرهم البلاغة الجديدة، ويلوح أنهم كانوا على ذكر من أخطارها. لم تحل الحركة البتراركية محل موروث الأسلوب العاطل من الزخرفة، رغم أنها أغمضت هذا الأسلوب فى أعين كثير من الدارسين المحدثين^(٥). كذلك لا يمكن، فيما أظن، أن نشرح دن ببساطة على أنه متمرد على سيدنى وأتباع سيدنى: إن عمله الأبعث على المضايقة يلوح أنه محاكاة ساخرة لهم، ولكن هذه المحاكاة الساخرة تلوح فى أغلب الأحيان غير مقصودة - اجتماع لأعصبته الفريدة، وشكله الفريد من الجدية، ولونه الشخصى جداً من الذوق السيئ. وخير عمله متمشٍ مع الموروث الرئيس من قبله ومن بعده. أعتقد أن محاولة شرح شعر عصر النهضة بمصطلح المدارس والثورات تؤدى إلى إهمال لخير القصائد وللوقائع التاريخية المهمة.

لكن لويس يرى القرن السادس عشر فى ضوء مدرستين: الرتيبة والذهبية. ويقول إن هذين المصطلحين ليس لهما إحياءات تقويمية، ولكن بديهى أن لهما مثل هذه الإحياءات، كما لاحظ كل امرئ قد قرأ كتابه. وقد كان ليحسن صنعاً لو استخدم مصطلحات العصر، وأشار إلى الأسلوب العاطل من الزينة والأسلوب المحلى بالسكرو أو الفصيح: قد كان بهذه الطريقة ليقترّب من رؤية الأمور كما لو كانت مرئية فى ذلك الوقت وربما كانت فى الحقيقة. إنه يرى شعراءه "الرتيبين" على ضوء سجعاتهم

الآلية الميَّنة، وشعراءه "الذهبيين" على ضوء حماقتهم المحلاة بالسكر. وهو ينفر من النوع الأول ويميل إلى النوع الثانى. وهو يلوم الدارسين المحدثين لاقتراابهم من هذه الفترات بتحيزات رومانتيكية، ولكنه يرى شعر الفترة بأكمله على ضوء تحيز رومانتيكى: فهو يميل إلى ما هو حلو بدرجة عميقة تجعله يغفل عما هو جاد. وتند عن ملاحظته أغلب أحسن القصائد من كلا المدرستين. إن خير القصائد فى كلا المدرستين تشترك فى الكثير مع بعضها بعضاً وفى القليل مع المدارس التى تنتمى إليها أكثر مما هو الشأن مع القصائد النموذجية، وهذه هى المشكلة.

سأورد قائمة بيضعة اعتراضات معينة من ألوان متنوعة - ليس كل ما عن لى وإنما بعض ما أقلقنى أكثر من غيره. يكتب لويس بمرارة عن أصحاب المذهب الإنسانى. يقول (ص ٣٠): "لم تكن الحرب بين أصحاب المذهب الإنسانى والمدرسين حرباً بين أفكار: وإنما كانت، من جانب أصحاب المذهب الإنسانى، حرباً ضد أفكار. وإن منزع أصحاب المذهب الإنسانى ليتجلى فى جعلهم الفصاحة محك العلم الوحيد". ومع ذلك فإنه فى ص ٣٣٠ وفى مواضع أخرى يثنى على سيدنى لفصاحته، دون نظر إلى الحقائق الماثلة فى أن القطع التى تسره لا تملك إلا القليل من القوام أو الجدية وأن أصحاب المذهب الإنسانى جديرون إلى حد كبير بالشكر - ولا ريب - لأنهم بدعوا هذا النوع من الفصاحة. وفى ص ٢٢٧ يقول: "بيد أن قيمة وايات الباقية إنما توجد فى قصائده الغنائية". إن بيتاً واحداً من قبيل "إن الأرض قد بكت إذ سمعت حزنى" أو قصيدة بأكملها من قبيل "الإجابة التى أجبتنى بها يا عزيزتى" قد تنظر إلى الأمام ولكن وايات، من حيث الأساس، يؤدى عملاً من نوع مختلف. إن لغته عادة عاطلة من الزخرفة كأسلافه من واضعى القصائد الغنائية الانجليز؛ ولدى نوق تكون على الموروث المزخرف الذى يسرى فى تضاعيف الشعر الانجليزى من سبنسر إلى تنسن قد يبدو شاعرياً فرعياً". إن لويس لا يريد أن يقر بأنه يبدو له شاعرياً فرعياً، ولكن هذا هو الشأن: فمن سبنسر فصاعداً يغفل عن القصائد العظيمة فى الموروث الرئيس ويركز - بحماس حقيقى - على القصائد الزخرفية. ومرة أخرى (ص ٢٣٥) يقول عن سرى: "إنه لا يصدق بنغمات غاب ولا يُرعد بمصطلحات عالية مدهشة ولا يلهو بصور مترفة: إنه عندما يذكرنا بالإليزابيثيين - إن فعل أساساً - فإنما يذكرنا بـ "دانييل حسن اللغة" أو قصيدة "اعرف نفسك" "الصاحية". ألا فليعنا الله! قد كان قائل هذا ليكون تنسن أو سونبرن، أو - ما هو أسوأ - أحد المعجبين بهما. ويقول عن رسالة ولسون فى "البلاغة": "إن الحكم على مزاياها الأساسية ككتيب دليل ليس سهلاً علينا نحن الذين لا

نعرف الفن الذى يعلمه ولسن. وتتجه شكوكى - أكثر من اعتقادى - إلى أنها ليست باللغة الجودة" وهلم جراً. ربما كان الأمر كذلك، ولكن تأثيرها وتأثير كتب أخرى من نوعها حتى فى الشعراء الذين يعجب بهم لويس أعظم الاعجاب كان كبيراً. فمثلاً نجد دوجلاس بيترسون، فى مجلة "الفصلية الشكسبيرية" (السنة ٥، العدد ٤، خريف ١٩٥٤) يبين أن (سوناته) شكسبير "تبدد الروح" قائمة بصورة راسخة على قطعة من ولسون، ويستطيع المرء أن يجد أمثلة أخرى لتأثير مشابه، وقد كان البلاغيون منحدرين من صلب أصحاب المذهب الإنسانى. إن لويس يسوق قطعة من سبنسر (ص ٣٩٠)، لا يميل إليها، ويضع عليها بطاقة "رتيبة"، ثم يسوق قطعة "ذهبية":

وبمجيء هذا الوقت كان سائق المركبة الشمالية قد ثبت

فريقه السباعى وراء النجم الثابت

الذى كان فى أمواج المحيط وهو مع ذلك لا يتل قط

وإنما هو راسخ فى ثباته، يرسل نوراً من بعيد

إلى كل ما يتجول على صفحة المحيط الرحيب ...

وعن هذا يقول: "هذا ذهب خالص: التدفق غير المستخفى وإن يكن لذيذاً، الجنس الاستهلالى الصريح (وإن لم يكن مسرفاً هنا)، الصور الكثيرة، الأصداء الهومرية". هذا من الرجل الذى ينحى رالى جانباً دون ذكر لقصيدة "الكذبة" أو قصيدة "حجة المتحرق"؛ الذى يذكر جاسكوين ذكراً عارضاً دون ذكر لقصيدة "حراسة الغابات الملكية"، والذى يشعر بأن جريفيل شاعرٌ بليد قد يشبه بعض الشيء، على نحو غير محدد، الأوغسطين: إن لويس ببساطة لم يكتشف ما عسى الشعر أن يكون، فى أى كتاب له هذا المدى سيكون ثمة أغلاط فى الدرس، ولو كنت أنا من كتب الكتاب لارتكبت - ولا ريب - من الأغلاط أكثر مما فعل لويس: أضف إلى ذلك أنه ليس من المنتظر لانجليزى فى سن لويس أن يكون قد قرأ دارساً أمريكياً يصغره بعشرين عاماً على الأقل، ومع ذلك فلو كان قد قرأ كتاب ج.ف. كائنجام "ويل أو عجب" (٦) لما كتب هذه الجملة (ص ١٩): "لئن كان دريدن يفترق عن أرسطو فى جعله "الاعجاب" بهجة المسرحية الجادة"، لقد كان منتورونو هو الرائد فى هذه الطريق" (De Poeta II) ولو كان قد قرأ مقالة كائنجام المسماة "الجوهر وقصيدة العنقاء والقمرية" (٧) لما تخطى على هذا النحو الميئوس منه فى معالجته قصيدة شكسبير.

ثمة رجال كثيرون قد قرأوا فى هذا الحقل أكثر مما قرأت، ومن المؤكد أن لويس واحد منهم. سيجد بعضهم فى كتاب لويس أغلاطاً غفلت عنها. ولقد وجدت من الأغلاط فى كتبى القليلة المنشورة أكثر مما وجدت عند لويس. ومهما يكن من أمر فليست أغلاط الدرس هى ما يزعجنى فى المحل الأول، لأن هذه حتمية. إنما الذهن النقدي هو ما يقلقنى. اعتقادى أنه لا يمكن للمرء أن يكتب تاريخ الشعر ما لم يسعه الوقوع على خير القصائد، فخير القصائد هى الوقائع الأساسية التى لا بد للمؤرخ أن يتقدم منها. إن خلفية الأفكار مهمة: وألوان التطرف المميزة للمدارس والشعراء جزء من المادة. بيد أنه بدون خير القصائد لا يكون التاريخ تاريخاً وإنما مقالة انطباعية وربما (كما فى هذه الحالة) مثقفة. ولويس لا يستطيع أن يقع على القصائد. ثمة فى كتاب لويس الكثير مما هو قيم، ويجمل بى أن أعترف بأنه أضاف إلى تعليمى الكثير. إن مناقشته للأفكار، ونقده للتقسيمات المتواضع عليها للأفكار (خاصة فى الجزء الأول من المجلد) بالغة المضاء. وثمة ما هو أكثر. ولكن ما وظيفة هذا النوع من الكتب؟ ما من رجل بمفرده كفؤ لأن يكتبه. وحديثاً سألت واحداً من زملائى كم من الناس، فى رأيه، خليك أن يقرأه من الغلاف إلى الغلاف. وقد أجابنى بأن قليلين جداً هم الذين سيقروونه من الغلاف إلى الغلاف، ولكنه سيستخدم أساساً كمرجع. ومن المحتمل أن يكون على صواب. بيد أنه إذا استُخدم لهذا الغرض لكان مضللاً: إنه عمل رجل قرأ أغلب (وربما كل) أدب ذلك الحقل، ولكنه ليس كفواً إلا لمناقشة جزء صغير منه مناقشة المحترف. لا يستطيع المرء أن يفهم هذا الكتاب ويقوم به إلا أن يكون قد قرأ أغلب المادة التى نوقشت هنا، وفيما يخص المراجع فثمة كتب ومقالات كثيرة، مداها أكثر محدودية، ولكنها أقدر على مساعدة القارئ فى صدد الأمور التى تعالجها. إن الكتاب، كما قلت، مضلل، وكذلك الشأن مع كل كتاب آخر من هذا النوع قرأته. وخلال عشرين عاماً سوف يحل محله، ولا ريب، كتاب آخر عن الموضوع ذاته، سيكون أفضل منه من بعض نواح، وأسوأ من نواح أخرى. إن الرسالة التى تعالج موضوعاً مفرداً معالجة من الطبقة الأولى، أو المقالة النقدية التى من الطبقة الأولى، لا يحل شيئاً محلها قط: إنها تغدو جزءاً من الأدب؛ ولكن الكتاب المقرر مسألة مشوشة، بصرف النظر عن كاتبه، لقد اضطلع لويس بمهمة لا شكران عليها، ومهمة ميثوس منها.

وكتابا المنتخبات اللذان عهد إلى بكتابة مراجعة عنهما يشبهان كتب لويس من حيث فضائلها وعيوبها. إنهما يمثلان آراء إحصائية أو قطاعات مستعرضة من تلك الفترة. سبق أن قلت إنى إخال هذا كافياً، تقريباً، فى حالة النشر، ولكنى قد أكون

مخطئاً: فأننا أعرف عن النثر أقل بكثير مما أعرف عن الشعر. إنه ليس كافياً في حالة الشعر، والتعليقات النقدية في كتاب ماكلور تغوص تحت مستوى لويس، فمثلاً يقول: "إن استهلال (مرآة الحكام) ينظر إليه عن صواب على أنه خير قصيدة انجليزية (في الفترة) ما بين تشوسر وسبنسر". هذا ما يستطيع المرء أن يصفه بأنه من آراء العصر الحجري، وليس ثمة كبير عذر يبرره. ومع ذلك فإن هذه المنتخبات أفضل من الغالبية. إن قدراً كبيراً من الهراء التقليدي قد استؤصل منها، وقدراً كبيراً من هراء جديد قد أضيف و(بقدر ما يخص الأمر كتاب المنتخبات الشعرية) حذفت أعمال كثيرة عظيمة. لقد وضعت هذه المنتخبات من أجل فصول الكليات أكثر مما وضعت للقارئ العام (كائناً ما يكون شأنه)، وتتجه شكوكي إلى أن هذا النوع من المنتخبات أفضل للقارئ العام منه للنوع الآخر، وربما كان أفضل من تاريخ لويس لأننا لا نجد هنا نوعاً من المدخل التاريخي والبليوجرافي فحسب، وإنما أيضاً نماذج من الأعمال، إننا نلتقي، على الأقل، ببضع قطع من الأدب الفعلي. قد نجد رأياً من الدرجة الثانية وكذلك اختيار الأدب، ولكننا نجد على الأقل شيئاً نقرأه، إلى جانب بعض إشارات معينة، ونستطيع أن نتقدم من هناك. أما عن الدرس والنقد فعلي المرء أن يبحث عنهما حيثما تصادف أن كمنا مختلفين. إن المرء يتابعهما عاماً بعد عام، مستخدماً أحدث المناهج البليوجرافية، وإلا فالمرء يقرأ ويقرأ ويقرأ، ويبدل قصاراه لكي يتذكر. إنها مسألة يسودها الخلط، من أي جانب تناولتها، ولكنها أيضاً فاتنة.

هوامش:

- (١) كتاب "الأدب الانجليزي في القرن السادس عشر" تأليف ك.س. لويس، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٥٤، هذا هو المجلد الثالث في "تاريخ أكسفورد للأدب الانجليزي" وهو سلسلة من المخطوط لها أن تتضمن اثني عشر مجلداً لمؤلفين مختلفين. "الشعر الانجليزي في القرن السادس عشر" من تحرير نورمان أ. ماكليور و"النثر الانجليزي في القرن السادس عشر" من تحرير كارل ج. هولز كنكت، وكلاهما من نشر هاربر، وهما أجزاء من سلسلة كتب منتخبات من المخطوط لها أن تتضمن ثمانية كتب، بتحرير هولز كنكت.
- (٢) ليست هذه الملاحظة موجهة إلى السيد الذي أكتب مراجعة لكتابه. يلوح أن مستر لويس أعلم باللغات منى، رغم أني لا أعرف شيئاً عن مدى إجادته للإسبانية. أما السيدان الآخرا فلا أعلم عنهما شيئاً.
- (٣) كتاب "انتصار اللغة الانجليزية" من تأليف ريتشارد فوستر جونز، مطبعة جامعة ستانفورد، ١٩٥٣.
- (٤) هذه القائمة يمكن التوسع فيها توسعاً كبيراً، جزئياً بإدراج قصائد كبرى، وإلى حد كبير بإدراج قصائد وشعراء ثانويين من نفس الموروث. وأنا الآن عاكف على دراسة نقدية وتاريخية للقصيدة القصيرة في اللغة الانجليزية، وسأتوسع أثنائها في هذه القائمة توسعاً كبيراً. ولكن هذه القائمة تعطى فكرة عما في ذهني إذا كان لدى القارئ حب استطلاع كاف لفحص القصائد. ولم أورد قصائد تبين، بصورة موضوعية، تأثير قصيدة في قصيدة، ولكن ثمة قصائد كثيرة من هذا النوع.

(٥) عند هذه النقطة أود أن أفس كلمة تحذير للأساتذة. ليس الشعراء حمقى (أعني الشعراء المجيدين) فهم يستطيعون في مطلع العقد الثاني من عمرهم أن يدركوا حقائق قد يتمكن الدارسون أولاً يتمكنون من إدراكها في العقد السادس أو السابع من عمرهم. لست أحاول أن أكون مهيناً (وأظن أن المصطلح الفني هو "صلف") وإنما أحاول بالأحرى أن أقرر حقيقة هامة تُجاهل في أغلب الوقت في العالم الأكاديمي. من المحتمل أن يكون هناك، عبر الفترات الطويلة، ما يمكن للمرء أن يدعوه موروثاً تحت الأرض، أو غير معن عنه، من خير الكتابة، وهو ما لا يمكن للمرء أن يكتشفه إلا إذا كان لديه من نفاذ الإدراك ما يجعله يتتبع هذا الموروث من قصيدة إلى قصيدة. وإنني لأعني تمام الوعي أن ملاحظاتي هذه مرطقات.

(٦) كتاب "ويل أو عجب" تأليف ج.ف. كانتنجام، مطبعة جامعة بنقر، ١٩٥١.

(٧) مجلة "التاريخ الأدبي الانجليزي" السنة ١٩، العدد ٤.

و.ك. ويمزات

المدخل الأنطولوجي

تقديم

الناقد، في أحد تعريفاته، رسول موفد من حقل الفلسفة إلى حقل الأدب. بهذا المعنى يغدو النقد الأدبي فرعاً من علم الجمال، له صلة وثيقة بالمنطق، ونظرية المعرفة، ونظرية القيم. كل نقد عظيم يشتمل، إن صراحة أو ضمناً، على موقف فلسفي من الكون: أرسطو، كولردج، كروتشه، إليوت، فاليري، رولان بارت. (موضوعية الحلق الفني عند إليوت، مثلاً، تضرب بجذورها في هيكلية ف. ه. برادلي الجديدة، وشكه في ثبات الذات). والأنطولوجيا (أو البحث في طبيعة الوجود) هي الجذر الراسخ لكل فكر نقدي: فكما تكون نظرتك إلى الوجود، تكون أحكامك النقدية.

الأنطولوجيا - هذه الكلمة التي يمتلئ بها الشدق - تعالج الواقع مجرداً. والكلمة - كما تقول دائرة المعارف البريطانية - تنماز عن كلمة "الميتافيزيقا" الأوسع نطاقاً، وعن كلمة "إبستمولوجيا" (مبحث المعرفة)، وترتد إلى كلمات إفلاطون في وصف الحقيقة المطلقة للتصورات. أما أرسطو، فإذا كان يؤمن أن لكل علم من العلوم المنفصلة موضوعه الخاص، فقد افترض وجود علم سابق للوجود بعامة، أطلق عليه اسم "الفلسفة الأولى". من معطف هذين الرجلين اللذين اقتسما الفكر الإنساني بينهما خرجت كل المعاني التالية لمصطلحنا. وفي العصر الحديث كان الفيلسوف الألماني فولف أول من أضفى على كلمة "أنطولوجيا" معنى فنياً متخصصاً. فعنده أن الفلسفة النظرية (الميتافيزيقا) تنقسم إلى جزء يعالج الكينونة بعامة، موضوعية كانت أو ذاتية، وجزء يعالج كيانات خاصة من قبيل النفس، والعالم، والله. والجزء الأول هو الأنطولوجيا.

ويذكر "المعجم الفلسفي" لمؤلفيه مراد وهبه، ويوسف كرم، ويوسف شلالة (الطبعة الثانية ١٩٧١)، نقلاً عن تعريفات الجرجاني، أن الأمور العامة = الأنطولوجيا هي ما لا يختص بقسم من أقسام الوجود التي هي الواجب والجوهر والعرض، بل تقال على الوجود من حيث هو كذلك فتعم جميع الموجودات. فهي قسم من أقسام ما بعد الطبيعة.

للقدر الأنطولوجي في عصرنا ثلاثة ممثلين كبار، اثنان منهم على الأقل فلاسفة محترفون: مارتن هيدجر الألماني، وجان بول سارتر الفرنسي، وجون كرورانسوم الأمريكي. ولكل منهم تلاميذ عديدون تولوا جزئيات مذهبهم بالتنمية والتطوير، أو وسعوا من أفق نظرياتهم لتستوعب في شبكتها مناطق جديدة من الخبرة الأدبية.

مارتن هيدجر فيلسوف وعمر المركب، شائك الجانب، يمثل الموروث الفلسفي الجرمانى في أكثر صورهِ ميتافيزيقية وتعقيداً وجهامة. لا يكفي لكى تقرأه أن تكون على معرفة بأرسطو وأفلاطون في النصوص اليونانية الأصلية، وإنما يجب أن تعرف أيضاً فلاسفة ما قبل سقراط. أضعف الإيمان - لمن كان لا يملك هذه المعرفة المتخصصة - أن تقرأه في ترجماته الانجليزية والفرنسية، وأن تقرأ ما كتبه عنه بالعربية عبد الرحمن بدوى، وزكريا ابراهيم، وعثمان أمين، وفؤاد كامل.

في محاضراته عن "هلدرلن وماهية الشعر" (نقلها إلى العربية الدكتور عثمان أمين) يقرر هيدجر - تمشياً مع إيمانه بأن اللغة مسكن الوجود - أن الشعر هو "تأسيس للكينونة عن طريق الكلام"، وأن "كينونة الإنسان مؤسسة على اللغة"، عظمة هلدرلن تكمن في قدرة لغته على جعل الموجود يتكشف. يقول هيدجر: "حيث تكون لغة يكون عالم، أعنى ذلك العالم المتغير أبداً، عالم القرارات والمشروعات، والعمل والمسئولية، وعالم العسف والصخب والعطب والضلال أيضاً".

سارتر في مرحلته الأولى - على الأقل قبل أن يتمركس - تلميذ نابغ لهيدجر، وكتابه الفلسفي الرئيس "الوجود والعدم" (١٩٤٢) يدين بالكثير لكتاب هيدجر "الوجود والزمان" (١٩٢٧). عند سارتر أن نتائج البحث الأنطولوجي تفضى إلى أن الحرية ضرورة، لا بل إنها قدر لا مفر منه. هذه الكلمة - الحرية - هي الجذر الأساس الذي يغذى كل دراسات سارتر عن أدباء أفراد: بودلير، فلوبيير، جان جينيه، كامو، موريك، جيد، جيروودو، ناتالي ساروت، دوس باسوس، فوكتر. في هذه الدراسات يستخدم سارتر تحليلاً نفسياً وجودياً، يركز على الاختيار الأساس في حياة كل أديب.

بودلير، مثلاً، هرب من حريته إلى الارتواء في أحضان مبادئ لاهوتية وأخلاقية مقررة سلفاً، وإن عجز - لضعفه البشري - عن العيش طبقاً لهذه المبادئ، لهذا كان، في نظر سارتر، مجرد متمرد وليس ثورياً حقيقياً. جينيه - "القديس والشهيد" - على العكس من ذلك وجد الجرأة لكى يتبع جنسيته المثلية، وميله إلى السرقة، وذلك جزئياً على سبيل التحدى لمواضعات مجتمع بورجوازي قائم على الاقتناء المادى، وعلى تجنب

المخاطرة الفكرية والروحية والجنسية. فرانسوا موريك - الروائي الكاثوليكي - نموذج آخر لفرض الأطر المسبقة على العمل الفني. فى مقالة عن "مسيو فرانسوا موريك والحرية" (١٩٣٩) - نقلها إلى العربية جورج طرابيشي - يتهم سارتر الروائي بتلك الخطيئة المميتة التى أودت بأوديب وغيره من الأبطال التراجيديين الإغريق: خطيئة الكبرياء. إن موريك يلعب فى رواياته دور الإله كلى القدرة، كلى المعرفة، وكما يعرف الإله خبايا النفوس وأدواء الجسوم، يعرف موريك كل شىء عن شخصياته، ولا يدع لها مجالاً للنمو الحر. إنه يكتب من زاوية المطلق، وكأنه يتعامل مع الأبدية، لا مع كائنات تاريخية مشروطة بزمانها ومكانها وموقفها. وموريك يحدد ماهية شخصياته قبل أن يكتب، ويقرر أنها ستكون على هذا النحو أو ذاك. إنه مثل آسموديس، ذلك الشيطان الأعرج الذى صور له لوساج، وكان يرفع سقوف منازل مدريد ليطلع على أسرار سكانها. أو هو - بعبارة أكثر وقاراً - ينصب نفسه قاضياً يتوحد فى البداية، متعطفاً، مع شخصياته - تيريز ديكورو مثلاً - ثم إذ به يتراجع لى ينظر إليها من الخارج، ويحكم عليها.

جون كرورانسوم ناقد أدبى ذو ثقافة فلسفية يعد من آباء "النقد الجديد"، وقد كان معلماً لآلن تيت فى جامعة فاندربيلت. يقول عنه مالكولم براد برى: إن منهجه، رغم ميله إلى النقد التطبيقي، فلسفى النزعة يدين بالكثير لكانط، وربما لبرجسون. فهو يناقش العمل الفني أنطولوجياً، أى كشىء فى حد ذاته، ويستتبع هذا تأكيداً لما هو عيى، وشكاً فى التجريد، وإيماناً بأن الفن معنى، أساساً، بفعل الإدراك الحسى.

لرانسوم محاضرة عنوانها "الشعر كلفة بدائية" (١٩٤٢) (نقلها إلى العربية جبرا ابراهيم جبرا) يقول فيها: "إن دافع الشاعر أنطولوجى (كينونى)، كدافع من نسميه العالم. إنه يخبرنا عن بعض سمات العالم الطبيعى، وهى ليست السمات التى يخبرنا عنها العالم - وإن يكن كلاهما يخبرنا عن بعض سمات كينونة الأشياء. وأنطولوجية العمل تنبع من اتحاد البناء والنسيج وما يتولد عن هذا الاتحاد من معنى. فأنطولوجية العمل الشعرى هو وضعه الفريد الذى يميزه عن أى حديث غير شعرى.

كاتب المقال الذى تقدمه هنا هو الناقد الأمريكى المعاصر وك. ويمزات، صاحب كتاب "الصورة اللفظية [حرفياً: "الأيقونة اللفظية": دراسات فى معنى الشعر" (١٩٥٤) وهو كتاب أساس يناقش قضايا من قبيل: مغالطة النية (أى القول بأن تكون نية المؤلف هى معيارنا للحكم على مدى نجاحه)، والمغالطة الوجدانية (أى الخلط بين القصيدة ونتائجها: بين ما هى عليه وما تؤديه من وظائف أو تولده من آثار)، وعلاقة الشعر

بالأخلاق، وبناء صور الطبيعة في الشعر الرومانسي، والعلاقة بين الرمز والمجاز، وعلاقة القافية بالمعنى، والتنويع، ومجال النقد، وشرح النصوص باعتباره منهجاً نقدياً، والشعر والفكر المسيحي.

والمقال مأخوذ من كتاب "النقد المعاصر" وهو صادر عن دار "إدوارد أرنولد" للنشر بلندن عام ١٩٧٠، أعيد طبعه عام ١٩٧٥، وحرره الأستاذان مالكولم برادبري، وديفيد بامر.

ويتكون الكتاب، إلى جانب تصدير المحررين، من تسع مقالات هي:

- ١ . مقدمة: حالة النقد اليوم (مالكولم برادبري)
- ٢ . النقد باعتباره نسقاً إنسانياً (جريام هف)
- ٣ . طرق الموضوع: المدخل الأنطولوجي (وك. ويمزات)
- ٤ . نقد الأجناس الأدبية: مدخل من خلال النمط، والطريقة، والنوع (آلان ريدواي)
- ٥ . نقد المقارنة: مدخل من خلال الأدب المقارن والتاريخ الذهني (جون فلتشر)
- ٦ . "لا شعور" الأدب: المدخل التحليلي النفسي (نورمان هولاند)
- ٧ . الدراسات الثقافية المعاصرة: مدخل إلى دراسة الأدب والمجتمع (رتشارد هوجارت)
- ٨ . بناء النقد ولغات الشعر: مدخل من خلال اللغة (روجر فاوولر)
- ٩ . النقد باعتباره نشاطاً فردياً: مدخل من خلال القراءة (إيان جريجور)

في ترجمتي للمقال - وصعوبته واضحة للعيان - اضطررت إلى إيراد بضعة مقتطفات بلغتها الأصلية، حيث أن ترجمتها لاحت لي عبثاً. أدرجت بعض كلمات شارحة في متن المقال بين قوسين [حتى لا تختلط بهوامش المؤلف الواردة في نهاية المقال. هناك أبيات من مسرحية "هملت" نقلتها من ترجمة الدكتور محمد عوض محمد لهذه المسرحية (دار المعارف) من سلسلة مسرحيات شكسبير التي نشرتها الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية.

طرق الموضوع: المدخل الأنطولوجي

كلمة

يتقارب المدخل الأنطولوجي أو "الداخلي" إلى فن الأدب مع المداخل المضادة لدى كل نقاط الأفق الأدبي بأكمله، وخير ما يخدم عرضي هو أن أورد بعض إشاراتي على شكل هوامش. بعض مقالاتي المنشورة في كتابي "الصورة اللفظية" تمس المراحل

الباكرة للنقد الكلى أو النقد "السياقى" الداخلى فى الدراسات الانجليزية الحديثة. وههنا أورد بضعة أعمال حديثة تسمح التطورات الأخيرة وبعض أعمال أسهمت، على أكثر الأنحاء مباشرة، فى تشكيل الحجة التى سأحاول التقدم بها هنا. القسم الأول: كتابا مري كريجر "الرؤيا المأسوية: تنويعات على خيط فى التفسير الأدبى" (نيويورك ١٩٦٠) و"سوناتات" شكسبير والبويطيقا الحديثة" (برنستون ١٩٦٤) يمسحان الصعوبات الأساسية التى تواجه هذا النوع من النقد. مقالة إنجو سدلر The Iconolat-ric Fallacy: عن حدود المنهج الداخلى فى النقد، صحيفة علم الجمال والنقد الفنى: ٢٦ (خريف ١٩٦٧) ص ٩-١٥، توضح بعض توازيات حديثة بين منطقتين قوميتين من النقاش، نشأتا مستقلةين إحداهما عن الأخرى إلى حد كبير: الأمريكية والألمانية. مقالة إدجار لوهنر "المنهج الباطنى" فى كتاب: "أنساق النقد: مقالات فى نظرية الأدب وتفسيره وتاريخه"، تحرير بيتر دمنز وآخرين (نيو هيفن ١٩٦٨) توسع المنظور لكى يغطى الشكلية الروسية والتشكيكية بل "شرح النصوص" الفرنسى منذ ١٩٠٢ كتاب لى. ت. ليمون النقاد الجزئيون (نيويورك ١٩٦٥)، فى فصليه الخامس والسادس، يمسح نفس الصعوبات التى يتناولها مري كريجر. وانظر كتاب جريام هف "مقالة عن النقد" (١٩٦٦) خاصة الفصلين الثالث، والثانى والعشرين، عن الشكلية و"استعارة الشكل العضوى".

وفى القسم الثانى، الذى يشرح الأفكار الراهنة عن "السياق" باعتباره خارجياً، ووسط العمل الأدبى الذى لا تحده حدود. أشير إلى ندوة عن النقد الأدبى عقدت فى ييل عام ١٩٦٥، وقد نشرت ست مقالات منها فى مجلة "مودرن لانجودج نويس" ٨١ (٥ ديسمبر). انظر بصفة خاصة مقالة جيفرى هارتمان "ما وراء الشكلية" ومقالة ج. هيليز ميلر "أطراف النقد المتقابلة: تأملات حول ندوة ييل". بعد ذلك أشير إلى مقالة ج. هيليز ميلر "مدرسة جنيف" فى مجلة "الفصلية النقدية" ٨ (شتاء ١٩٦٦) ص ٣٠٥-٣٢١. أنظر أيضاً كلمة الترحيب للمحرر أ. أ. دايسون فى ذلك العدد. وانظر كتاب ميلر "اختفاء الرب: خمسة كتاب من القرن التاسع عشر" (كمبردج: ماساشوسيتس ١٩٦٨) وهو يحوى فصلاً عن ستة من نقاد جنيف وفصلاً عن ج. هيليز ميلر.

أما عن إشاراتى فى القسم الرابع إلى تطورات علم اللغة بعد بلومفيلد فانظر، مثلاً، مقالة أرتشيبيولد أ. هيل: "علم اللغة منذ بلومفيلد" فى "صحيفة الكلام الفصلية" ٤١ (أكتوبر ١٩٥٥) ص ٢٥٣-٢٦٠ ومقالته "تحليل لقصيدة البازى" [لهويكنز: تجربة فى المنهج البنائى] فى مجلة "منشورات رابطة اللغة الحديثة" ٧٠ (ديسمبر ١٩٥٥) ص

٩٦٨-٩٧٨ ومقالته "أغنية بيا" [لبراوننج: [محاولتان في القراءة البنائية" في كتاب "قراءات في علم اللغة الانجليزي التطبيقى" تحرير هارولد ب. آلن (نيويورك ١٩٥٨). وعند نهاية هذا القسم أناقش البنيوية: انظر "البنيوية: دراسات جامعة ييل في الأدب الفرنسى" ٣٦-٣٧ (أكتوبر ١٩٦٦) عن البنيوية في علم الإنسان، والتحليل النفسى، وعلم اللغة، والنقد الأدبى، مع بيلوجرافيات مشروحة قيمة - انظر بخاصة مقالة أندريه مارتينييه "البنية واللغة"، ومقالة جيفرى هارتمان البنيوية: "المغامرة الانجلو - أمريكية"، ومقالة مايكل ريفاتير "وصف الأبنية الشعرية: مدخلان إلى قصيدة بودلير "القطط" انظر أيضاً مقالة رومان ياكوبسن وكلود ليفى شتراوس "قطط شارل بودلير" في مجلة "لوم" ٢ (١٩٦٢) ص ٥-٢١ ومقالة ياكوبسن "وجهان للغة ونمطان من اضطراب الحبسة" [فقدان القدرة على الكلام] فى كتاب "أسس اللغة" (س - جرافناج ١٩٥٦) ص ٦٤-٧٢ (وقد أعيد طبعها تحت عنوان "القسمية الجذرية فى اللغة" فى كتاب "اللغة: بحث فى معناها ووظيفتها"، تحرير روث ناندا أنشن، نيويورك ١٩٥٧)، ومقالته المسماة "تقرير ختامى: علم اللغة والبويطيقا" فى كتاب "الأسلوب فى اللغة" تحرير توماس سبويك (نيويورك ١٩٦٠)، وهو نص أبحاث مؤتمر عقد بجامعة إنديانا فى ١٩٥٨ وفى المجموعة المسماة "أنساق النقد"، المذكورة أعلاه، انظر مقالة ف.و. بيتسون "علم اللغة والنقد الأدبى" ومقالة و.ك. ويمزات "التكوين: إعادة زيارة لمغالطة". العلاقات السياقية للموضوع الشعرى كـ "مفهوم" تجدها محل نقاش، على ضوء الفلسفة الانجليزية فى اللغات، فى كتاب جون كيزى "لغة النقد" (١٩٦٦) خاصة صفحات ١، ١٢، ٢٧، ٢٨، ١٦٢.

- عجباً أى مصير وضع نصير إليه يا هوراشيو! لماذا لا نتبع بخيالنا مصير ذلك التراب النبيل لجسد الإسكندر، حتى نجد أنه استحال طيناً يسد به ثقب برمىل؟

- إن هذا يكون إسرافاً فى التصور قليل الجدوى (مسرحية "هملت" الفصل الخامس، المنظر الأول)

إن السؤال عن الموضوع الصائب للدرس الأدبى، أو أكثر موضوعاته إقناعاً، يفيم اليوم فى ثنايا سؤال آخر عما إذا كان من الممكن طرح مثل هذا السؤال على نحو صائب، وخير تقرير وجيز لهذه المشكلة الوجيزة أعرفه إنما يقع قرب نهاية كتاب مرى كريجر المسمى "الرؤيا المأسوية". ومن ثلاث عشرة صفحة، رثائية على نحو لا غنى، تنعى موت النقد "الشكى" الأمريكى، أختار بضع جمل لا تعوزها الفصاحة

- لما كانت العضوية وعدم قابلية النص للانتهاك مسائل نوع لا درجة، فإنه ينبغي النظر إلى الشعر على أنه شكل من الحديث غير إشاري، بمعنى من المعاني، حتى رغم أنه ينبغي أن يكون، بمعنى من المعاني، إشارياً لكي يكون شكلاً من الحديث، أساساً.

- يلوح لي أن هذا الدور يمثل النقطة الحاسمة، إن لم يكن نهاية الطريق، في النقد الحديث.

- إن منظرى المستقبل الذين يريدون المحافظة على مكاسب . . هؤلاء النقاد ولا يريدون أن يروها تضيع في تيار النظرية الأفلاطونية العام سوف يتعين عليهم أن يجدوا سبيلاً لإبقاء نظام الشعر السياقي مغلقاً؛ وأن يجعلوا المواد الشائعة التي تدخل الشعر - مواضع معاني الكلمات، وعلاقات الأقضية، والأشكال الأدبية - تُحور في الفعل الخلاق مع متطلباته العضوية بحيث تخرج فريدة تماماً^(١).

إن هذه القطع تؤكد مشكلة تمييز القصيدة كموضوع قابل للعزل وقابل للمعرفة في قلب مستنقع خبرتنا المعقدة، حقيقية أو لفظية، أكثر مما تؤكد المشكلة المكملة أو المعتمدة عليها بشكل وثيق والتي نجد كريجر في كتابه هذا كان معنياً بها - إذ يحتاج بأن ثمة اختياراً "مانوياً" في مقابل الاختيار "الأفلاطوني" - نغنى مشكلة صدق وقيمة النماذج التصويرية المنطوية، بالضرورة، في بنية الموضوع القابل للمعرفة. أما المشكلة السابقة، مشكلة معرفة الموضوع (أو بلغة أسمى: مبحث المعرفة) فهي ما يعينني هنا مباشرة.

لقد كان نمو هذه العقدة الصغيرة من الأفكار لا يقل بطناً ولا التفافاً ولا تدرجاً عن نمو أغلب الأفكار بيد أنه بالنسبة لغرضنا الحالي، أعتقد أن أربع لحظات نقدية هي فقط ما نحتاج إلى أن نميزه. وأولى اثنتين من هذه اللحظات يفصل بينهما قرابة قرن. أما الثالثة والرابعة، إذ تأخذان برقاب الثانية، فتقعان في آنٍ واحد اليوم. وهاتان الأخيرتان هما ما سأتوقف عنده بصورة أساسية.

- ١ -

إن فكرتنا الحديثة عن العمل الفني على أنه وحدة موجودة على نحو منفصل، مستقلة - بمعنى من المعاني - أو تدور حول ذاتها، فكرة وثيقة الصلة بفكرة الشكل العضوي الحيوي. إن سنجاباً يركض في قلب شجرة، والشجرة المتجذرة شيئان أكثر نيلاً للاحترام وأكثر إقناعاً من كتلة صلصال تتصدع أو حتى من قطعة صخرة صلبة

انكسرت من جانب جبل، إلى هذا الحد نكون متابعين لأرسطو. بيد أن المركز والتوكيد الحديثين لهذه الفكرة لم يتحققا إلا في حقبة الفن الرومانسى ونظرية الطبيعة. إن الصورة الكاملة للشكل العضوى فى الشعر قد وجدت حوض بذورها ونموها الأول فى الغابة الممطرة المدارية للفلسفة الطبيعية فى القرن الثامن عشر، والعالم البيولوجى عند كانط وجوته وشلنجر وكولردج وكيثس. كانت العضوية مضموناً أدبياً، ومادة مادية (كما فى قصيدة إرازموس دارون المسماة "الحديقة النباتية")، لعدة عقود، قبل أن تغدو الميتافيزيقا النقية لنظرية فى المعرفة والشكل الجمالين، وقد حدد كولردج - الذى كان بصره مركزاً على كل من الطبيعة الحية وشكسبير - خمس خصائص للشكل البيولوجى، ومن ثم ضمناً - وصراحة جزئياً - للعمل الفنى. قال من الناحية الفعلية إن الأعمال الفنية - كالكائنات العضوية الحية - كانت كليات (وليست تجميعاً لأجزاء - "ليست الأجزاء بشئ"). إن الأعمال الفنية تنمو كالنباتات الحية، متمثلة عناصر متباينة فى كيانها الخاص. وهى تتشكل من الداخل، لا بفعل ضغوط أو قوالب خارجية. والأجزاء يعتمد بعضها على بعض (ينفخ بعضها الحياة فى بعض)(٢). وقد ظل هذا وصفاً كلاسياً يحظى باحترام كبير. إن أجزاء معينة من القصائد ذات لمعان موضوعى (دوبيت أو مناجاة للذات) صلصال صانع النماذج، حجر المثال وإزميله، ضوضاء الآلة الكاتبة أو رائحة الطهو. قوالب التماثيل البرونزية (حتى فى قوالب الكعكات المسكرة والهلام اللحمى)، الاعتماد المتبادل بين طفلين على طرفى أرجوحة: مثل هذه الخواطر تستطيع أن تثير - إذا سمحنا لها - بعض تساؤلات عن ذلك المركب المجازى. بيد أننا لن نطيل النقاش على مثل هذه الأسس(٣).

- ٢ -

إن الموقف التطبيقي الذى نمقه النقاد الأمريكيون الجدد فى مقالاتهم فى أواخر الثلاثينيات وفى الأربعينيات قد أكده، قبلهم، بقوة درامية كبرى واستراتيجية عنيدة. أ.أ. رتشاردز فى القسم الأول من كتابه "النقد العملى" (١٩٢٩)، وهو نوع من الآلة أو الشرك صنعه من تجارب اضطلع بها بجامعة كمبردج - تجارب على قصائد مع الطلاب، وتجارب على طلاب مع القصائد، وقد كان من المتضمنات - وإن لم يكد يثبت - فى كتاب رتشاردز أنه يمكن تمييز القصيدة الجيدة عن القصيدة الرديئة من طريق الفحص المصمم لعلاقاتها الداخلية، التى لا يربط بينها من الخارج سوى استجابة "مخلصة" من جانب شخصية القارئ بأكملها. إن القصائد الثلاث عشرة - بلا توقيع ولا عنوان ولا تاريخ - التى اختارها للعرض (إلى جانب خيانات مختارة، و"محاضر"

بقلم طلابه، وعدد محدود من التلميحات الماكرة بقلم رتشاردز نفسه)، ربما كانت قد بدأت تتخذ - حين يعيد المرء زيارتها في سياق مناظرات اليوم - مظهر مجموعة من الثدييات والطيور والحشرات الصغيرة، ربما إلى جانب أحجورة أو عصا أو حجر دُس لتحقيق التوازن. وكلُّ منها معروض تحت زجاجة خوائية، مع تعليمات للطلبة من عالم مهيم: "افحص فحصاً كاملاً وقرر أيها حي". ومع ذلك فإنها لم تلح كذلك لجيلٍ شاب مهتم من الأكاديميين في الثلاثينيات، ربما لم تكن تلوح كذلك كليةً الآن. وفي تصوّر أنه قل بين أكثر النقاد السياقيين الخارجيين اليوم تصميماً من هو خليق أن يذهب إلى أنه - في ظل الأوضاع المُنتقاة، على نحو صناعي، لتجربة رتشاردز - خليق أن يعجز، بأمانة، عن أن يجد أي اختلاف في المغزى والنغمة والكيان الشعري (والقيمة الشعرية) من المقطوعة الأولى من رابع قصيدة يوردها رتشاردز:

كان ثمة نشوة للربيع في الصباح

عندما بحثنا بحبنا في الغابة.

لأنك كنت ربيع قلبي، يا فتى العزيز، وقد أقسمت أن حياتي طيبة

ج.أ.س. كندى

والأبيات الأربعة الأولى من ثالث قصيدة يوردها:

لدى الأركان الخيالية للأرض الكروية انفخوا

في الصور أيها الملائكة، ولتقم ولتقم

من الموت أيها الحشد الذي لا يحده حد ولا يعده عد

من الأرواح. وليمض إلى جمع شتات أبدانهم. جون دن

- ٣ -

وإزاء قابلية الإنجراح البالغة لمفهوم شخصية الأب، وتعليمات فرويد، وما تلا ذلك من وعى عم العالم الأكاديمي في عصرنا، لم يكن من المنتظر أن يتحول موقف النقاد الأمريكيين الجدد - حتى في أكثر حالاته إقناعاً - إلى شيء سكوني، أو أن تتمتع أفكارهم بسيادة طويلة كتلك التي تمتع بها سحر النزعة التاريخية الذي سبقهم. إن

التفجر السكاني الأكاديمي في فترة ما بعد الحرب، وما ترتب عليه من تصعيد مخيف لجهود النشر، قد أحدثا نفس النتيجة الثورية. إن الأشخاص الجدد والأجيال الجديدة من المحترفين بحاجة إلى منابر جديدة، ونصيحة باوند للشعراء قد وُجد أنها معادلة في الإقناع للنقاد الطامحين. والبرامج الإيجابية يتعين إدخالها من طريق الاحتجاجات أيضاً، وهو ما قد يكون الجزء الأجهر صوتاً، والأسهل تعريفاً، من العقيدة. إن النقاد الذين دون الخمسين اليوم يحتمل جداً أن يكونوا - في هذه المناسبة أو تلك - قد جهرُوا بحزنهم على موجة الحذقة الإسكندرية، والتطبيقات الآلية لـ "الشكلية الأنجلو-سكسونية" مما تلا رواج نظرية النقد الجديد. ويلوح أن الشرح قد غدا "زانية بابل، التي تجلس متسريلة بثياب أكاديمية سوداء، على تنين النقد الضخم، توزع بلسماً مكرراً منوماً من كأس حذقتها" (٤) صدى من سفر: رؤيا يوحنا اللاهوتي بالعهد الجديد.

وفي تقرير عن ندوة دارسين شبان عقدت بجامعة ييل، منذ بضع سنوات خلت، تلتقى بإعلانٍ راضٍ عن ذاته مؤداه أن "الشكلية المحلية"، ومن كان عدوها الرئيس بالأمس فقط: نسق الصور الأصلية عند نورثروب فراي، لم يعودا "يقعان في الصميم"، من المشاورات الحكيمة. لم تعد هناك معاداة لأيهما، ولكن دروسهما يمكن أن تعتبر أمراً مسلماً به. والوحي القادم سوف يأتي من أوربا. كان مدير الندوة أستاذاً في قسم الأدب الفرنسي بجامعة ييل. وأغلب المشتركين "تلقوا تدريبهم في أوربا"، أو كانوا على الأقل مدرسين في أقسام اللغات المتفرعة من اللاتينية أو أقسام الأدب المقارن. والمعلق الذي سقت كلماته هو ج. هيليز ميلر، أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة جونز هوبكنز، وفي موضع آخر نجد تقرير هيليز ميلر، في نفس اللحظة تقريباً، عما صار يدعى "مدرسة جنيف" (٥). في النقد الفرنسي، وهي التي يمتد موروثها مباشرة عبر صفحات "المجلة الفرنسية الجديدة" وبعض النقاد الانجليز في القرن التاسع عشر إلى الرومانسية - وهو في النهاية، على ما أظن، موروث منحدر عن لونغينوس. "الوعي بالوعي" - أو وعي الناقد بوعي الكاتب - في شفافية متطابقة: ذاك ما يصنع النقد أو هو النقد. أنه اتحاد موضوع بموضوع آخر، نشاط روحي - يكاد يكون ملائكياً، أما العمل الأدبي كما موضعتة التصويرية الأرسطية فلا يعدو أن يكون عقبة معتمة. ولا شيء أقل من وعي كامل، منتشر عبر كيان كامل من التعبيرات، الكامل منها والشذري، المتعمد والذي أوحى به المصادفة، خليق أن يتقع من غلة ذلك الميل إلى التشارك. وفي الوقت ذاته (وعلى سبيل المفارقة، رغم محو الذات لازم من جانب الناقد في حضور

المؤلف) فالنقد متابعة لمغامرة الناقد الروحية الخاصة (كما فى الأيام الخوالى، مع بعض اختلافات، لدى أناتول فرانس ولدى أوسكار وايلد). إنه فعل فنى ثانوى، نوع من الأدب الخلاق، مخلص للموروث السويسرى المحلى: موروث التأمل والتهويم والاعتراف على طريقة روسو، وسنانكور، وكونستان، وإميل، ورامو.

وفى كتاب يضم دراسات عن الأدب الانجليزى فى القرن التاسع عشر، هو كتاب "اختفاء الرب"، وجدنا هيليز ميلر يقدم مثلاً قبل الآيين الذى قدمه بمناسبة ندوة بيل فى ١٩٦٥، وفى تصوير لطبعة ورقية الغلاف (١٩٦٥) من هذا الكتاب فصل القول فى ذلك: "يلوح أن من الممكن للطرق الأوربية فى أداء النقد . . أن تلوح للأمريكيين بديلاً لخلق نقد محلى آخر . . يتمثل تقدم النقد الأوربى فى العشرين سنة الماضية، ومع ذلك يعيد تشكيله حسب خبرتنا الأمريكية الفريدة بالأدب وقواه".

كان تصديره فى الطبعة الأصلية، صلبة الغلاف، يقول: "لئن كان الأدب شكلاً من الوعي، لقد كانت مهمة الناقد هى أن يوحد بين ذاته والذاتية المعبر عنها فى الكلمات، وأن يحيا تلك الحياة من الداخل من جديد، وأن يكونها من جديد فى نقده". والفصل الختامى الأخير من كتاب "اختفاء الرب"، وموضوعه جيرارد مانلى هويكنز، ربما كان أخصب تمثيل فى الكتاب لمنهج مدرسة جنيف، وقد نُقل إلى الخبرة الأدبية للولايات المتحدة الأمريكية. إن قصائد، وصلوات، ومذكرات طلبة جامعيين، ويوميات، ورسائل، ومقالات، "حديثّة" و"بأكرة"، قد سُحقت وأعيد تجميعها فى جدل لاتارىخى أساساً. إننا نفحص إعادة تركيب عقل - عزل، بصفة خاطئة، فى وعى حاد بـ "مذاقه" الخاص، ومع ذلك فهو يتوق - دون راحة - من خلال بنيته الداخلية المميزة، والقوة المحددة لهذه البنية، والاستعارات، والتقفية والانسجام، فى عالم من الكلمات والشعر أرقش على نحو متعدد الألوان - يتوق إلى توافيق الحس بمحايدة الله فى الطبيعة والروح الإنسانية. إن التوكيد يقع، بصورة متردة وتأكيديّة، على ما هو متعدد. إن ما تتسم به خبرة هويكنز من عجلة مشوشة، وتقطع فى النغمات، وتعدد للألوان وتغطية السجل الشذرى، تجعل منه نموذجاً مثالياً لهذا النوع من العرض من طريق التقطيع أو التجزئة على شكل ذرات. ويولد هذا غمامة رقيقة من عقل هويكنز. إن ناقدًا من المدرسة السيرية التى عفى عليها الزمان (وعرضاً نلاحظ أنه لم يحرر النقد الأمريكى الحديث من مخالبتها سوى النقاد الجدد) قد يشكو من أننا لا نجد هنا إلا أقل القليل من شكل أو خط الحياة، أو حتى أى سيرة ذهنية، وأقل القليل من المعالم، أو الحكايات، أو المداخل، أو الذُرا. ولا ريب فى أن هذا النوع من الشكل، من طريق انعدام الشكل،

له بعض الصلة المراسلة لضرب مدرسة جنيف السنية صفحاً عن أشكال المؤلف الشعرية المتحققة "المجد لله على الأشياء الرقشاء . . احمده" [من سوناتة لهوبكنز]. إن هذه السوناتة الاقتضائية الفاتنة، وعنوانها "الجمال المتعدد الألوان"، تُفحص بعناية مُحبة ملحوظة، لأن الناقد ينظر إليها على أنها نوع من الملخص أو الشعار لوعي هوبكنز بالتقفية. وهي تلوح، بدرجة مساوية، شعاراً طيباً، من حيث معناها الذي تؤكد، إن لم نقل من حيث شكلها الماكر، للمنهج النقدي المعروض.

ومرى كريجر أستاذ أمريكي آخر راح، في السنوات الأخيرة، يراقب نقاد جنيف عن كثب متعاطفاً، وإن يكن يملك قدرة كبيرة بارعة على مقاومتهم. وثمة اثنتان من أحدث محاضراته - ألقيتا في ندوة عن العلوم الإنسانية بجامعة جونز هوبكنز عام ١٩٦٨^(٦). تطنبان القول في هذه النظرة إلى القصيدة على أنها حائل تصوري يقوم بين الناقد والوعي الخالص للكاتب، وتُحلّل مثل هذه الوجدة الوسيطة، وهو ما يدفع إليه بنجاح نقاد جنيف، نتيجة لا ينجو منها إلا كريجر إلا بالكاد، إذ كثيراً ما أدى به جدله الخاص إليها رغم أنفه، وهو يشير، عرضاً، إلى نفاد الصبر البالغ الذي يتسم به الناقد الأمريكي إيهاب حسن الذي نراه - في فراره من الموضوع الشعري - يكاد يؤكد، وإن لم يؤكد تماماً، عدمية الصمت. (وهنا، أيضاً، يمكن أن نذكر صوتاً بارزاً من أصوات الصمت في كمبردج، بانجلترا، هو صوت جورج ستاينر، وكذلك أيضاً سوزان سونتاج، النيويوركية المنشقة على التفسير). إن كريجر في أعماقه لا يريد لهذا التدمير أن يقع. وهنا مرة أخرى، كما في كتابه "نافذة النقد" (١٩٦٤)، يهيب بذلك القياس الخارق الذي يأتي في آخر لحظة: غرفة شعرية مقفلة "تتبادل مراها الانعكاس" وتفتح (أسرع!) نوافذ كثيرة على الواقع الخارجي. أو نجد لديه صيغة أحدث. إن القصيدة "حديث" و"شيء" في آن واحد وهي بهذه المثابة حركة وفي حركة ومع ذلك فهي حركة السكون. السكون الذي هو في آن واحد ما زال يتحرك، وساكن إلى الأبد^(٧). إيه يا عروس السكينة التي مازالت عذراء! إصدي من قصيدة لكايتس. [أما أعداء الوساطة المتطرفون من مدرسة جنيف، وعلى رأسهم، جورج بوليه، فقد توقفوا كثيراً عند خيط "الزمن". ذلك البعد الداخلي البرجسوني الذي يجد فيه الوعي - الدينامية البشرية - كيانه وحركته - وذلك على النقيض من تلك التوسطات الموضوعية، المُضَفَى عليها طابع مكاني بارد، والتي يريد الأفلاطونيون والنقاد الجدد - وكلهم شكليون - تجميد القصيدة في إطارها.

وكما صعب النجاء من تدفق الزمن، كما يراه مرى كريجر، كان ذلك أفضل. لا يستطيع المرء أن يظفر بالحق في اعتبار القصيدة وحدة إلا إذا هو واجه، أولاً، وتقبل

كونها، حرفياً، لا وحدة والذين لا يملكون الشجاعة للقيام بهذه المغامرة، ومن ثم لم توضع براعتهم قط موضع الاختبار حقاً، يشكون الصفوف المتعددة والمتباينة من النقاد الذين ينغمسون اليوم، أكثر مما كان الشأن في أى وقت آخر، فى الوساطة المسرفة أو إضفاء الطابع المادى على الموضوع الشعري. يلوح أن الدرس قد استوعب. فنحن نستطيع أن نكرر التفرقة على طول خطوط قومية وثقافية. هاهنا فى هذه الحديقة التى تشتمل على مقولات وسيطة قابلة للتعريف - وإن يكن كريجر ينكص بأدب عن القول بذلك - نجد المحصول البالغ الازدهار حالياً من الأقنعة الأمريكية المحلية للموضوع الشعري. إن المناظرة التى جرت فى أواخر الخمسينيات بأمريكا بين قدامى المؤكدين، من مدرسة النقد الجديد، للقصيدة وبين أصحاب الصور الأصلية والـ Mytho- الجدد، وأنصاف حلفائهم من الرؤيويين الشيطانيين (وهذا انتصار باهظ poeists التكاليف للفئة الأخيرة، حيث أنهم كسبوا أرضاً كبيرة ولكنهم احترقوا فى أتون حرارتهم الخاصة) قد تلتها - بين النقاد الأصغر سناً - مرحلة ازدهار مجنون واختطاف لأكثر العدد اتساماً بالطابع الملموس والباقي مما وقعت عليه أبصارهم على رف التاريخ. فى هذه الحقبة الجديدة، نجد أن كتاباً يقدم حجة ثورية مؤداها أن المفتاح الوحيد الصائب، وقد أهمل طويلاً، لقراءة تشوسر إنما يكمن فى البلاغة الوسيطة ويوجد كتاب آخر نفس المفتاح فى صلة وثيقة - لم يفتن إليها أحد حتى الآن - بين تشوسر وهندسة المعمار الوسيط^(٨). وثمة كتاب ثالث - كُتب بطريقة الشرح الفائق الذى كان لأستاذ المؤلف بجامعة هوبكنز، الأستاذ إيرل فاسرمان، ضلع كبير فى تنميته - يبين أن قصائد بوب الهوراسية ينبغى قراءتها - صورة صورة - لا فى منظور أهاجى هوراس ورسائله فحسب، وإنما أيضاً فى منظور تعليقات عصر النهضة على هوراس: وقد أضيفت عليه صبغة أخلاقية ذات مغزى^(٩).

لقد قلت فى مقالة أخرى لى: "ما من مفهوم عقلانى ومنهجى، وما من كلى شفيف يُحاول، إلا ويمكن تحويله، وبسرعة فائقة، إلى لعبة تاريخية تتسم بالكُمدة". دعونى أضيف الآن أنه ما لعبة كامدة، أو قطعة ميتة من التاريخ الأدبى، إلا ويمكن إحيائها بإمرار تيار كهربى فيها عندما تعيد اكتشافها حلقة بحثٍ تبحث عن أدوات وربما حدث ذلك على أيدي دارسين هم من الانشغال بالمستقبل إلى حد يمنعهم من أن يكونوا على ذكر من أنه قد سبق لهذه اللعبة أن ماتت. يتجه تفكير المرء الآن، بصورة خاصة، إلى البرامج الحديثة لـ "الأجناس" الأدبية (إيه يا ظلال بروتتيير، وبابيت، وكروتشه!) وهى التى تنبثق كشجيرات الكستناء حول الجذع الرمادى الموقر المنكوب

لمدرسة الأرسطيين الجدد في شيكاغو. إن الجنس الأدبي، الذي كان يوماً معياراً كلاسيماً للقدح والتخلية [حرفياً: الاستبعاد]، والذي ظل دائماً جزءاً يحتاج إليه من المعجم الوصفي لمؤرخ الأدب، والذي أهيب به حديثاً - تحت رعاية "النقد الجديد" - على نحو مفيد كجزء من لغة الشاعر أو إطاره المرجعي يُمكن من انطلاقاته التعبيرية الخاصة، يُعاد الآن اكتشافه في الكتيبات الألمانية ويغدو جزءاً من المنظور التاريخي اللبرالي، والمنهج النقدي، وهو بهذه المثابة معيارٌ للشروح والتحليلات والتسامح النقدي. إن كتاب الدكتور جونسون "تاريخ راسلاس" يشتمل على شخصيات تتحدث، طوال الوقت، كدُمى فلسفية، ومتحذلقين متعاضمين، ومع ذلك فهو حكاية ناجحة، تستحق - على حد تعبير أغلبنا - ما نالته من شهرة. كيف تسنى لجونسون تحقيق هذه المآثر الأسلوبية؟ تكمن الإجابة في حقيقة مؤداها أن "راسلاس" ليست رواية، وإنما هي خرافة أخلاقية. لقد كان للخرافة الأخلاقية قواعدها الخاصة، قواعد تكفل وتؤدي إلى توقع لغة تجريدية أخلاقية الصبغة^(١٠). إن مجموعة من الدارسين الشبان تتمركز في فرع دائرة شيكاغو بجامعة إلينوى قد بدأت حديثاً تنشر مجلة عنوانها (Genre الجنس الأدبي). وقد أشرفوا على منبر لمناقشة الجنس الأدبي في لقاء رابطة اللغة الحديثة عام ١٩٦٧ بشيكاغو ونشروا (في العدد الثالث، يولييه ١٩٦٨) ندوة عن رسالة جديدة في الهرمنيوطيقا (علم التفسير)، هي الرسالة الموسومة بـ "صحة التفسير" (١٩٦٧) من تأليف الأستاذ أ.د. هيرش بجامعة فيرجينيا. وفي فصل طويل من هذا الكتاب، يُولب دونالد هيرش حول مصطلح "جنس أدبي" سلسلة مفهومات لحظية، مستبعداً التعريفات العريضة الثابتة للأجناس الأدبية التقليدية، ومتحركاً نحو مستوى يعلو قليلاً ويكاد يتطابق مع المعنى الفريد لكل عمل - أو ربما كان، في الحقيقة، يتطابق معه ويدخل في باب الحشو التكراري. يظن هيرش أنه يستطيع أن يبقى "الجنس الأدبي" منفصلاً عن كل عمل، ولكنه قريب منه بحيث يطبق قاعدة مؤداها أن التفسير الصحيح يعتمد على معرفة الجنس الأدبي. وأشك فيما لو كان يستطيع أن يفعل ذلك. أظن أنه في كل المعاني الأوسع (والمألوفة) لمصطلح "جنس أدبي" فإننا نكتشف جنس العمل بكوننا قادرين على قراءته، لا العكس. وأنا أورد هذا المقال من استدلال هيرش لأنه يلوح لي، كاستدلال كريجر، واحداً من المحاولات الراهنة الأكثر حذقاً وشجاعة (وإن تكن مخطئة في ظني) لوضع اليد، دون تدمير، على وضع القصيدة الوسيط، ذي التوازن الرهيف، بين الشاعر والقارئ. تحت شجيرات في حديقة وراء بيت قديم قرب مكتبي توجد لوحة صغيرة من الحجر تحمل هذا النقش [شاهد على قبر كلب:

LOTTERY
NOV. 25, 1889.
LOVING
FELLOW-CREATURE

فى منتصف طريق تفسيرى لهذه الوثيقة (بدءاً من السطر الأخير) أحدث الجنس الأدبى بمعناه الواسع، وهذا يعيننى على بقية التفسير. يفضى هذا - بدوره - إلى شبه يقين عن الجنس الأدبى إرثاء [بمعنى عريض، وإلى تخمين مقنع، بدرجة عالية، حول معنى أضيق نطاقاً، لأن كان كلبٌ قد حصل عليه فى يانصيب lottery ومن ثم سُمى lottery هذا السبب، فقد يكون تاريخ ميلاده غير معروف.

- ٤ -

إن اللحظة الثالثة فى تاريخنا الحديث للقصيدة كوحدة، لحظة رد الفعل والنبد على نحو ما رأينا لتونا، قد جاءت فى أن واحد مع لحظة رابعة، هى من أوجه الخمس عشرة أو العشرين سنة الأخيرة تنبثق مع استمرار نشاط القطاع القديم من النقد الجديد (كما فى كتاب كليانث بروكس: "وليم فوكنر: إقليم يوكنا باتاوبا" ١٩٦٣)، ودعمتها تطورات علم اللغة فى أمريكا بعد بلومفيلد، كما دعمها - فى فترة أحدث - نقاد جاءوا من موروث ثانٍ للنقد الأوربى، وأيسر سبيل لتعريف هذه الحركة - وإن يكن ذلك على نحو غامض بعض الشيء حتى الآن - هو إطلاق اسم "البنوية" عليها.

إن البدعة أو الطاقة الباريسية المعاصرة التى تدعى "البنوية" كثرة: فـ "البنوية" أنثروبولوجية، ونفسية، ولغوية، و(ربما فى أقل امتداداتها نمواً) نقدية - أدبية. إن البنوية الأدبية تنحدر، على طول خطوط واضحة وضوحاً لا بأس به، من الشكلية الروسية فى فترة الحرب العالمية الأولى (وقد شرحها للعالم الناطق بالانجليزية فيكتور إرلتش عام ١٩٥٥) (١١) ومن دائرة براغ اللغوية التى ظهرت بعد الحرب مباشرة (١٢). واليوم نجدها تدخل، على نحو متزايد، فى علم اللغة العام وتندمج فيه. لم تكن الخلفية ولا السند السلافيان، ولا الميل الأدبى الواضح لأبرز اللغويين المعاصرين: رومان ياكوبسن، أموراً من قبيل المصادفة. فإذا تحولت "الشكلية" إلى شىء مذموم بعد قدح الماركسيين فيها، تطور مصطلح "البنوية" لكى يغدو معادله الأوربى المقبول. وحتى بعض النقاد ذوى المنزع القريب من جنيف أو بالتيمور يميلون إلى نوع ما من "البنية" (أو "البنوية"). إنهم يعدونها مصطلحات أفضل من "الشكل" (أو "الشكلية") لأن "البنية"

يمكن التوفيق بينها وبين الخبرة الزمنية، وبالتالي ما يتسم به الوعي الإنساني من دينامية وذاتية ورومانسية أساساً، على حين أن الشكل - كما رأينا - تصور مكاني وخارجي^(١٣). وعند مري كريجور أنه حتى "البنوية" أقرب شبهاً بشكلية النقد الجديد مما ينبغي، ومن ثم فهي عدو واحد من الوسطاء المسرفين في الوساطة"^(١٤).

وعند هذه النقطة سأنس بضع ملاحظات من عندي - عن موضوعات الدرس، وسياقاتها، ووضعها.

ونحن نعرف أن الدرس الأدبي يركز اهتمامه أحياناً^(١) على عصر أو وجه من عصر، أو جمهور، أو جنس أدبي (الباروك، الرعوية، البورجوازي، المأسوي، المفارقة)؛ أو^(٢) عليمؤلف يعتبر - عليه - تفسيراً لأعماله؛ أو^(٣) على مؤلف باعتباره في حد ذاته، موضوعاً شخصياً شائعاً بدرجة كافية (كما في أغلب السير الأدبية)؛ أو^(٤) على المؤلف باعتباره وعياً شفيفاً خالصاً يتجلى في مجموعة أعماله (كما في نقد مدرسة جينف وجامعة هويكنز)؛ أو^(٥) على العمل الأدبي ذاته (ما نتجه نحوه)، أو^(٦) على أجزاء أو قطع من الأعمال الأدبية (الأشكال البلاغية والمجازات في البلاغة الكلاسيكية، ورموز العناصر الأولية عند باشلار، وبحث كروتشه عن خيوط روحية في قراءة كتصفح ألبوم)؛ لا ريب أنه ليس من الممكن أو المستحسن قط أن نُدخل لتفضيلات أي امرئ بين مثل هذه الموضوعات، ومهما يكن من أمر، فقد يكون من الممكن أن نلاحظ بعض الاختلافات في المركز بينها. إنني أجد نفسي مضطراً إلى أن أفترض أن المؤلف شكسبير أو المؤلف بروسست وحدة أفضل من أي سيرة له، أو أي وجه من سيرته، وحدة أفضل من العصر الذي عاش فيه، والجنس الأدبي لأي عمل من أعماله، أو أي من أعماله ذاتها - أفضل، بالأحرى، من مجموعة أعماله. ذلك أن الكتاب، كسائرنا، معرضون لشروء الذهن، وفقدان التوازن الوجداني، بل والبلادة، واللحظات الأدنى، واجتماع الشباب وغلظة الإحساس، والتقدم في السن والتعب، والثرثرة، والتكرار. وإنما قدرتهم غير العادية على مجاوزة هذه الحدود الإنسانية المألوفة في لحظات حادة معينة من عيشهم وعملهم - أي في أعمالهم الفردية والمنفصلة - هي ما تجعل منهم كتاباً عظماء. أريد بهذه الملاحظات أن تتلاقى، من طريق القياس، مع مسألة: أي نوع من الوحدة تستمتع به الآلة الأدبية. "قيصر الجبار قد آل إلى كلس وطين: وقه سدوا مهب الريح حيناً بعد حين" [من مسرحية "هملت" - إبيد أن نقادنا القلقين، على أكثر الأنحاء حيوية ضمير، على نوع المركز الذي يمكن أن يبعوه القصيدة (دون أن يجعلوا منها شيئاً "موضوعياً"، "مكانياً"، لا يعدوا أن يكون وسيطاً) لم تقلقهم قط - على قدر ما

تحدثنى قراءاتى - مشكلة قيصر أو نابليون. إننا ندخل الآن منطقة يسهل فيها أن نتهم بأننا لا نعدو أن نتغمس فى استعارات. ومع ذلك فقد لاحظت أن الأشخاص الذين يعترضون، على أكثر الأنحاء حماسة، على الاستعارات المكانية فى وصف الوحدة الشعرية (الإناء أو الأيقونة) معرضون، هم أنفسهم، لأن يبحثوا عن استعارة عندما تأتى أزمتهم الخاصة. إن هؤلاء النقاد يكتبون أحياناً بطريقة امرئٍ عثر على أشياء لم تكن مفقودة، يثب بظفر - أو يشرح بإصرار - على صعوبات كانت جلية دائماً، وكانت - من الناحية الفعلية - مصدراً للتوتر والاهتمام فى الاستعارات التى حاول المنظرون تجنبها. إن مرى كريجر - على سبيل المثال - امرؤٌ من المحقق إنه يتطلب من نظريات الآخرين درجة من الحرفية هو ذاته أبعد ما يكون عن بلوغها فى تلك اللحظات "السحرية" التى يتحدث فيها عن المرأة - والنافذة، أو المكان - و - الزمان، فى جدليته الخاصة (١٥). وخيط الديمومة الواعية عند أتباع مدرسة جنيف وأتباع برجسون واحدٌ من أكثر الخيوط تقبلاً للاستعارة ومن أكثرها تطلباً لها - زئبق استعارى بلا حدود من العالم الخارجى ينجذب إلى دوامة وعى الروح بذاتها. "شفاه تلتقى"، "هوة تمتلئ حتى حافتها"، "خفقة جناح"، "جذوة نار"، "رقائق ماء"، "ظل"، "طراد"، "طيأت"، "التفافات"، طبيعتنا "خفة الروح"، "لدونة الفكر" - أى صورة يمكن تخيلها لا يمكن استدعاؤها إلى طيف الاستعارات الصحيح تماماً التى تعبر عن وعى الزمن عند بسكال فيما لا يتجاوز ثلاث صفحات من دراسة لجورج بوليه؟ (١٦) أو كما قال كاتب انجليزى يوماً فى سياق كلاسيكى أبسط كثيراً: "الزمن، من بين كل أنماط الوجود، أكثرها خضوعاً للخيال".

إنما القصيدة نطقٌ يتطلب - أو على الأقل يتلقى - الانتباه لامتيازها أو قل إنها تتأمل ويمكن أن تُنقد ويُحكَم عليها. يُضفى عليها طابع مادى كموضوع، ومجازى كموضوع مكانى. وبوسعنا أن نسأل: أى نوع من الحقوق تملكه القصيدة لكى تعتبر موضوعاً، أو أى نوع من الحماية تملكه لصيانة حدودها وبنيتها؟ وأنا خلىق أن أقول، على الأقل، إنه لا يَجْمَل بنا أن نتكلم كما لو كان يتعين على القصيدة أن تفى بنوع من المعايير الملائكية أو الميتافيزيقية المستحيلة لبلوغ وحدة مطلقة - أو هى لا تكون بشيء، وإنه ليلوح من الحمق أن نتوقع من القصيدة نوعاً من الصلابة والاكتفاء الذاتى لا تملكهما خير وحدة نعرفها مباشرة - أعنى كاتبها الكائن الإنسانى. إنى أفكر فى السياق بطبيعة الحال - لا الداخلى، أو اللفظى، بالمعنى الرئيسى عند كريجر، وإنما المظروف الخارجى لفظياً وحقيقياً فى آن واحد، وهو الذى جنح فى العصر الحديث - تحت تأثير دراساتها التاريخية - إلى تقطيع أوصال القصيدة أو تشريحها، ذرياً، فى

غير المحدود. قد يكون لنا أن ننزل هنا إلى تأكيد البيئة (الإيكولوجيا) (١٧) أو العلاقة المعدلة على نحو متبادل بين الكائن العضوى والبيئة - وهذا خليق أن يلائم، على أتم نحو، مناقشة لما للرؤيا فى الشعر من قوة خلاقة، أو التبادل المتجدد، باستمرار، بين القصائد والموروث، كما فى الصياغة التى قدمها إليوت. بيد أنى أقول شيئاً أيسر من القول بأن قصيدة إليوت "الأرض الخراب" تغير إما المنظر الحديث أو المنظر الطبيعى الهومرى، فأحد أجزاء التعديل المتبادل إنما هو اختيار. حقاً إن ثمة معنى يمكن به أن يقال إن البيئة بأكملها (أى الكون) يجب أن تتحمل الكائن العضوى. نحن نقرأ أنه لو تناقص المجال المغناطيسى للأرض نحو انعكاس فى الاتجاه - وهو ما يمكن حدوثه ولا ريب - لنفدت إلكترونات وبروتونات شمسية ضارة معينة، قد تتسبب فى طفرات للنوع الإنسانى، ومع ذلك فإنى إذ أتمشى فى الغابة البدائية، أجد أن الإبرة على معصمى هى التى تستجيب مباشرة للمجال المغناطيسى، وليس عظامى وإن تكن هذه الأخيرة لحسن حظى تجذبها جاذبية الأرض، بل إن حالات المرء الذهنية اللحظية، وأحواله النفسية، ومحادثاته قد تكون أقرب حتى من هذا الذى ذكرناه إلى القياس الذى نبحت عنه. إن لحظائنا تحمى ذاتها - أحياناً إزاء قوى خارجية بالغة الإلحاح، أو إزاء مؤسسات بالغة القدم. من الممكن أن تقود سيارة فى طريق مألوف، وإن تكن ملامحه رتيبة بعض الشيء، ولدى لحظة معطاة لا تدرى إن كنت قد وصلت، أو لم تصل بعد، إلى قرية معينة. إن الأستاذ ا، وهو فى الستين تقريباً، يعبر الحرم الجامعى ذات صباح من أيام السبت ويلتقى بالأستاذ ب، وهو فى الثامنة والستين تقريباً، تقاعد حديثاً، فى طريقه ليقضى بضع ساعات من العمل المثمر فى المكتبة. يبتسم الأستاذ ا بحزن وهو يقول: "إنى فى طريقى لأمتحن الطلبة شفوياً". يرد الأستاذ ب بمرح: "إنى آسف من أجلك"، إن السياق الذى يفسر هذه اللمعة من المحادثات حقيقة مؤداها أنه طوال خمسة عشر عاماً تقريباً خلت، كان هذا الأستاذان كثيراً ما يجلسان معاً فى لجان شفهوية رتيبة لاختبار الطلبة فى أصباح السبت، وسندهش حين نعرف سياقاً أبعد مدى: إنه فى فترة أقدم بكثير، منذ ثلاثين عاماً تقريباً خلت، كان الأستاذ ب أحد המתحنيين الشفويين (ا) الذى كان حينذاك يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه، بيد أن تلك الحادثة الأسبق، وقد غاصت إلى مستوى من الطبقات لا يمكن معه إعادة إحيائها إلا من طريق مجهود فى المحادثة، ليست ماثلة فى ذهن أى من الأستاذين فى هذا الصباح من أيام السبت لقد كانت خليقة أن تفسد المزحة تماماً. ولنتذكر لحظة صغيرة غريبة من القرن الثامن عشر. عندما تخرج مسز ما لا يروب إفى إحدى مسرحيات

شريدان [بهذا التعبير: as headstrong as an allegory on the banks of the Nile
تريد: as headstrong as an alligator on the banks of the Nile.

ثمة شيء لا تعرفه مسز ما لا بروب، ولكن يتعين على جمهور سيدات لندن
وسادتها أن يعرفوه، لكي يضحكوا. ليست الـ (allegories) الجوريات: قصص رمزية)
وإنما الـ (alligators) التماسيح) هي التي تطبق فكوكها الحادة على ضفاف الأنهار. لكن
تمهل. ثمة شيء آخر ربما لم يكن بين هؤلاء اللندنيين من يعرفه - وإن أمكن تعلمه،
على وجه التقريب، من معجم جونسون، أو الفصل التاسع والثلاثين من "راسلاس".
وباعتبارنا نقاداً، يجب علينا ولا ريب أن نخبرهم أو نخبر خلفاءهم اليوم: طلبتنا. إن
نوع التماسيح المعروف باسم (alligators) قصير، عريض الخطم، داكن اللون) يعيش
في فلوريدا أو الصين. أما نوع العظايا الكبيرة الذي يعيش على ضفاف النيل فيدعى
طويل حاد الخطم، لونه أقرب إلى الرمادي أو الأخضر). أليس لهذا) crocodile
التوسيع للسياق بعض صلة بمزحة شريدان عن [جهل] مسز ما لا بروب؟ من المحقق
أن الأمر ليس كذلك. وخير لنا ألا نذكره مرة أخرى.

يتساءل هيليز ميلر: "أين يتوقف سياق القصيدة؟ أين بالتأكيد؟ وأين يبدأ؟ وأي
درب - خلال المحيط الذي يكتنفه - يسلك؟ لدى أي امتدادات مباشرة أو بعيدة لطبقات
تغليف البيئة التجريدية يصدر السياق رنينه؟ إن البنية الداخلية للقصيدة تلعب دوراً
قوياً في هذا كله. كان ثمة تلميذ كتب يوماً مقالة يقول فيها إن دوبيت ألكزندر بوب:

"no prelatés lawn with hair-shirt lined,

Is half so incoherent as my mind"

قصيدة "الرسالة" ١، ١، أبيات ١٦٥-١٦٦)

ينبغي قراءته على ضوء دوبيت من قصيدة أخرى لبوب:

Whose ample lawns are not asham'd to feed the milky heifer and de-
serving steed"

قصيدة "مقالات أخلاقية"، ٤، أبيات ١٨٥-١٨٦)

ولما كنت من المؤمنين بقوة التوريات، وكل أنواع المشابهات اللفظية الأخرى في
الشعر، فإنني لا أعرف تماماً كيف أصوغ قاعدة السياق التي تجعلني أرفض، عن ثقة،

مثل هذا الربط (١٨) بين القصيدتين. [بيد أنى أبحث أولاً عن المواجهات التي لا خيار لنا فيها، وفقط فيما بعد أبحث عن القواعد، إن وجدت. إن نتيجة تشرب القصيدة، بلا حدود وذرياً، في السياق وهو ما يتصوره هيليز ميلر إنما يوجد خير تعبير عنه في جملة الخاصة. [يقول]: [إن علاقات القصيدة بما يحيط بها تشع إلى الخارج كدوائر متحدة المركز ولدها حجر ألقى في الماء. وتتكاثر هذه الدوائر إلى غير حد إلى أن يتعين على الدارس أن يتخلى، قانطاً، عن محاولة القيام بجرد كامل لها . . . وإذ يتقدم في بحثه الذي لا يعرف نهاية، تذوب القصيدة . . . تدريجياً في كثرة تداعياتها . . . وبدلاً من أن تكون وحدة مكثفية بذاتها، لا تعدو أن تكون عرضاً من أعراض الأفكار أو الصور الرائجة في الثقافة التي ولدتها" (١٩).

إن دراسة اللغة في الموروث الغربي الكلاسيكي - المعجم اللفظي، والنحو، والبلاغة - قد كانت دائماً بطبيعة الحال منصبة على البنية. لم يكن هناك، حرفياً شيء آخر يمكن لها أن تكونه. والسبب في أن الدراسات اللغوية المعاصرة تستحق أن تدعى، بمعنى خاص، "بنائية" يكمن فيما أحرزته من تقدم كبير في دراسة "العلاقات"، في التحليل والتعميم، في تعريف الوحدات اللغوية الأصغر من الكلمات، و(ربما كان هذا أهم منجزاتها بالنسبة للنقد الأدبي) التعرف على رقعة واسعة من القوى التضمينية (صورية ورسم بيانية) للغة. هذه هي الشكلية بأدق معانى الكلمة. إننا نصل إلى تصور للغة، لا على أنها تراكم عشوائي أو لا يعدو أن يكون تلقائياً لمواصفات لا رابطة بينها، وإنما على أنها نظام منبثق من علاقات القياس والتداخل بهدف التعبيرية. لا يصدق هذا على المنطق البنائي لتعبيرات فردية معطاة فحسب (٢٠)، وإنما أيضاً على نماذج لغات بأكملها تتوى في القاموس وقواعد اللغة وتعتبر مصدراً، بالقوة، للتعبيرات الفردية (٢١).

لم ينقض أكثر كثيراً من ثلاثين سنة على جهر أ.أ. رتشاردز - معدلاً بعض ملامح تحليل ليونارد بلومفيلد لـ "المورفييمات المكونة للجذور" - بعقيدة بلاغية بالغة الجاذبية والدلالة مفادها أن القوى المحاكية الخبيثة للكلمات في لغة معطاة (وهذا هو موضوع محاورة أفلاطون المسماة كراتيلوس) تكمن لا في "السحر اللفظي" (وهي الفكرة الأثيرة لنقد الآداب الجميلة) ولا في القوى التي تحاكي أصوات الطبيعة على نحو بسيط ومباشر، وإنما في شبكات من التلميح المتخلل - من حيث بناء الجملة (أو هو حاضر يسمع فعلاً) ومن حيث الصيغ الصرفية (معادلات مضمرة، سياقياً، في نص من النصوص) (٢٢). هذه وصلة ملائمة أتقدم عندها بملاحظة مؤداها أن هذه

الكلمة الرواغة: "بنية"، كما تستخدم على النحو الرائج المعاصر، ربما كانت أشد ما تكون روغاناً عندما تستخدم (أحياناً في نفس الوقت تقريباً) في الإشارة إلى ما قد يمكن أن نسميه على وجه العموم - بالنسبة لأي موضوع معطى للانتباه - بنية داخلية وخارجية معاً، ناظرين إلى الاثنين على أن كلا منهما يعكس صاحبه - وهى، فى اللغة، بنية "متعلقة ببناء الجمل" (على طول خط التماس فى القول المنطوق) وبنية متعلقة بالصيغ الحرفية (فى بعد السياق اللغوى المغلف) (٢٣). ثمة اختلاف نحيل ولكنه مهم بين الحقيقة البديهية وملاحظة دى سوسير القائلة إن تكوين الجمل يتمثل، فى أن واحد، فى اختيار كلمات (من بين رقعة بدائل متشابهة أو "معادلة" وهى فى الوقت ذاته، متضادة إن قليلاً أو كثيراً) والجمع بينهما فى متتابعات أو تجاورات - ارتباطية وعلية. ورومان ياكوبسن، فى مقالة موحية عام ١٩٥٦ هى مقالته المسماة "وجهان للغة ونمطان من اضطراب الحبسة" يبين كيف أن هذين الجانبين الأساسيين من جوانب اللغة متصلان لا بأشكال المجاز الكلاسيكية (التشابه) والكناية (التماس) فحسب، وإنما أيضاً بنوعين من الحبسة أو الانفصالات المرضية فى الأداء الكلامى - هما السياق الاقتضابى على طول متتابعات متجاورة، والكلام الكثير بسرعة مع ذكر متعادلات فضفاضة. وفى مؤتمر عن "الأسلوب فى اللغة" عقد بجامعة إنديانا فى ١٩٥٨، جرو ياكوبسن فى بحثه المسمى "تقرير ختامى: علم اللغة والبويطيقا" على هذه العبارة الجريئة المضغوطة: "إن الوظيفة الشعرية تسقط مبدأ التعادل من محور الاختيار إلى محور الجمع. فالتعادل يدفع إلى الوسيلة التكوينية للمتابعة". ويلوح هذا القول متصلاً، بصفة خاصة، بالجانب العروضى من الشعر (وهو جانب شكلى لا ريب فى أنه يجعل الكثير سواء ممكناً) (٢٤)، ويتقدم ياكوبسن نحو التطبيق العروضى [المقولة] [بشيء من التفصيل. إن المهتم بالقصيدة على أنها موضوع منخرط فى تعاملات مع سياق لفظى وخارجى حقيقى معاً قد يلاحظ أن هذا الوصف يتضمن أن الشعر ضغط مركز بدرجة عالية لبنية خارجية فى أخرى داخلية (٢٥). وفى نفس هذه المقالة القديرة، أثناء نقاش يمثل تخلل "الوظيفة" الشعرية لعدة أنماط من استخدام اللغة، يخرج علينا ياكوبسن بالتحليل التالى لشعار سياسى:

"I like like" ay, layk, ayk, succinctly structured, consists of three mono-syllables and counts three diphthongs ay, each of them symmetrically followed by one consonantal phoneme ..l..k..k. The make-up of the three words presents a variation: no consonantal phonemes in the first word, two around the diphthong in the second, and one final consonant, in the thirds . . . Both

cola of the trisyllabic formula "I like like" rhyme with each other, and the second of the two rhyming words is fully included in the first one (echo rhymes), layk - layk, a paronomastic image of a feeling which totally envelops its object. Both cola illiterate with each other, and the first of the two alliterating words is included in the second: ay - layk, a paronomastic image of the loving subject enveloped by the beloved object.

كانت هذه كبسولة فكهة - لعلها أن تكون أكبر تمثيل لتحليل لغوى نستطيع أن ننقله من تربته. بيد أنها ليس أكبر تمثيل موجود. تخيل حديثاً له هذا المضمون، في رقعة الكاملة (من الفونمات الساكنة وإلى الذات المحبة محاطة بالموضوع المحبوب). وقد ضُخمت أو زادت حذقاً خمسين أو مائة مرة في مقالة من ستة عشرة صفحة كتبها ياكوبسن بالاشتراك مع عالم الأنثروبولوجيا ليفي شتراوس وخصصت كلها لعرض سوناتة فرنسية عرضاً بنائياً^(٢٦). إن قصيدة شارل بودلير المسماة "القطط" (القصيدة رقم ٦٦ من ديوان "أزهار الشر") تؤكد اندماجاً للهوى الرومانتيكى والتأمل الرؤيوى فى صورة تلك الحيوانات البيتية الصغيرة، المدالة، المزبوجة وجدانياً ("قوية ولكنها رقيقة، فخر البيت") وقد أضيفت عليها صبغة أسطورية من خلال فرض صورة أباء الهول الغائصة فى أحلامها الصحراوية بلا نهاية. إن القطط - أباء الهول، حسب فهمى، هى بمعنى من المعانى متضمنة وتتضمن بدورها وتوحد نوعى البشر الذين يحبونها: ("العشاق الملتهبون، والدارسون الصارمون/ يحبون بنفس القدر . . . القطط . . .") (like like إني أحب إيزنهاور). وتخيل بعد ذلك أنه قد كان لهذه المقالة من التأثير ما يستثير من أستاذ أمريكى للأدب الفرنسى، هو مايكل ريفاتير، مقالة مضادة من ثلاث وأربعين صفحة - أو هى قد تلوح، إلى حد كبير، مقالة مكملة للمقالة الأولى - تعيد قراءة هذه السوناتة مرة أخرى، فونيماً فونيماً تقريباً، بمصطلح لا يقل عن ذلك رهافة وتنميقاً - بدءاً من العنوان ("إن أداة التعريف وصيغة الجمع تفضيان بنا إلى انتظار وصف عيني: وإزاء مثل هذه الخلفية، سيكون إضفاء الطابع الروحى على القطط أكثر استيقافاً للقارئ") إلى إدراك كلى تلخيصى لـ "متابعة من الصور المترادفة، كلها تنويعات على رمزية القط كمثل الحياة التأملية". ويقول ياكوبسن وليفى شتراوس: لقد كان هدفنا هو أن نبين كيف أن الأبنية المختلفة للقصيدة تتفاعل . . . مضافاً هكذا على القصيدة طابع موضوع مطلق". وريفاتير يوافق، بلهجة التوكيد، على ذلك^(٢٧).

إن الجهودات المجتمعة - والمتلاقية جزئياً - لهؤلاء البنيويين الثلاثة تمثل تبريراً قوياً لوحدة السوناتة لغوياً وتصورياً. ولا يبقى إلا أن نلاحظ أن الناقد الأدبى الذى

يرحب بهذا النوع من الحجاج قد يتعرض لخطر أن يجده - فى النهاية - أقوى تأثيراً من اللازم، بعض الشيء ويعتقد ريفاتير، فى ختام تفسيره الخاص، أنه قد "غطى كل أوجه النص". وهو يوجه بعض الإهانات إلى الدارس الأدبى "الإنسانى المذهب" الذى ظل دائماً يفترض أن النحو قد أخفق لأنه كان ناقصاً. ويقول: "إن عالم اللغة يرى كل البيانات". هذه عقيدة لغوية بنائية حديثة جيدة: إن علم اللغة يستطيع أن يكتب نحواً لكل أوجه الشعر، وحتى للاستعارات، ومن ناحية أخرى تتجه شكوكى إلى أنه لن يعن لآى ناقد لغوى أن يقول إنه حتى التحليلات المجتمعة، والتي لا تعرف الرحمة، لياكوبسن وليفى شتراوس وريفاتير تقدم، للشخص الذى لا يعرف نص سوناتة "القطط"، إرشاداً كافياً لكتابة النص. وعلى قدر ما يمكن للمرء أن يدنو من تحقيق هذه المأثرة، فسيكون السبب هو المقتطفات العديدة من النص الواردة فى النقد، والناقد الأدبى الإنسانى المذهب. فى محاولته الاستفادة من الدفاع اللغوى عن الموضوع الأدبى، لا ينبغي - فى اعتقادى - أن يتهدهده كثيراً خطر الاستسلام لهذا الطغيان من جانب الدعوى النظرية المستغرقة، والبديل - كما لا ريب أن البعض سيقول - هو حجز تذكرة مع بوليه أو هيليز ميلر فى رحلتهم إلى الوعى غير المحدود. وإذا أرانى أشد ما أكون رغبة فى تجنب تلك الرحلة، وراغباً - على العكس من ذلك - فى ملاحظة الشهادة البنيوية لصالح الموضوع الشعرى، فإننى أقدم فى الختام اعتقادى الدائب، وربما يكون من قبيل المفارقة، وإن لم يكن فى ظنى ملتوياً: إن الناقد الذى يرغب فى الاحتفاظ بمذهبه الإنسانى وهويته كناقذ أدبى عليه أن يثابر على ولائه لحزب كولردج وكروتشه، لقد كان هذا الفيلسوفان يعرفان أنه ما من قواعد للغة أو للشعر تُصاغ إلا وسيستهج المتكلمون والشعراء بخرقها، إذ يستجيبون لكثرة الحياة الفعلية مرخين العنان لإساءة استخدام الكلمات وللمجاز؛ وإن هذا المنطق ذاته يصدق على الناقد فى استكشافه للماضى غير المجدول وغير القابل للجدولة^(٢٨). لا ينبغي أن يلوح هذا للناقد أبعد عن الإقناع من خبرته الوثيقة بأنه يستطيع أن يتعرف على ذاته ويميز بينها وبين يوليوس قيصر، على حين يظل - فى الوقت ذاته - مقتنعاً بأنه ما من علم - تشريحياً كان أو نفسياً - قد رَسَم، أو يحتمل أن يرسم، خريطة كاملة لشخصه.

هوامش:

(١) كريجر. الرؤيا المأسوية، ص ٢٣٦-٢٣٧.

(٢) إن البرهان كما يرد فى أعمال كولردج: حول الشعر أو الفن، ومحاضراته عن شكسبير، وحديث المائدة، ومحاضرات فلسفية، ورسالة عن المنهج، قد أعاد تجميعه حديثاً فيليب ريتربوش فى كتاب فن الأشكال

العضوية (مدينة واشنطن: مطبعة معهد سميثسونيان ١٩٦٨) ص ١٩-٢١ وفي مقدمته التي تشكل كتاباً لهذا الدليل لمعرض تصاوير ونحت حديث (أديلون ريدون حوالى ١٩٠٥ - كاترين هومان ١٩٦٨) يذهب ريتربوش، على نحو شائق، إلى أن كلَّ الشكل العضوى يحققه اليوم كلُّ من العلم والفن على المستوى دون المجهرى.

(٢) انظر مناقشة لهذه القضية بلغة علم الجمال العام بقلم رتشارد بلتز، "الأنطولوجيا والعمل الفنى" فى صحيفة علم الجمال والنقد الفنى ٢٤ (صيف ١٩٦٦) ص ٤٨٧-٤٩٩ وانظر رداً على بلتز، باتريك أ. أ. هتشنجز، "الأعمال الفنية وأنطولوجية القياس". مجلة دراسات فلسفية ١٦ (١٩٦٧) ص ٨٢-١٠٣.

(٤) مجلة مودرن لانجودج نوتس ٨١، ص ٥٥٦.

(٥) ج. هيليز ميلر، "مدرسة جنيف" فى مجلة الفصلية النقدية (شتاء ١٩٦٦) ص ٣٠٥-٣٢١ والنقاد الذين ينزعون منزع مدرسة جنيف هم: مارسيل ريمون (ولد عام ١٨٩٧)، ألبير بيجين (١٩٠١-١٩٥٧)، جورج بوليه (ولد ١٩٠٢)، جان روسيه (ولد ١٩١٠)، جان ستاروينسكى (ولد ١٩٢٠)، جان-بيير ريشار (ولد ١٩٢٢). اشتغل بوليه وستاروينسكى بالتدريس فى جامعة جونز هوبكنز: ١٩٥٢-١٩٥٧ و ١٩٥٤-١٩٥٦، انظر وصفاً آخر بقلم لورنت لوساج "نقاد الأدب الفرنسيون الجدد" فى The American Society Le-gion of Honor Magazine 37 (1966) ص ٧٥-٨٦.

(٦) التأمل واللغة والرؤيا - وقراءة الأدب، المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية بجامعة جونز هوبكنز، مايو ١٩٦٨، عن نص مرقوم على الآلة الكاتبة. وإنى مدين بعمق للأستاذ كريجر إذ تفضل بأن جعلنى أطلع على هذه المحاضرات قبل نشرها - فى كتاب التفسير، نظرية وتطبيقاً، تحرير تشارلز س. سنجلتون (بالتيمور ١٩٦٩).

(٧) ينمى كريجر هذه الفكرة بتفصيل أكبر فى مقالته المسماة The Ecophrastic Principle ولاحظه الشعر الساكنة: أو إعادة زيارة لاوكون" فى كتاب الشاعر ناقداً، تحرير فريدريك ب.و. ماكديويل (إيفانستون، إلينوى ١٩٦٧) ص ٢-٢٥ أعيد طبع المقالة فى كتاب كريجر دور النقد ومكانه (بالتيمور ١٩٦٧) ص ١٠٥-١٢٨.

(٨) انظر، على الترتيب، كتاب روبرت و. بين، مفتاح التذکر: دراسة لبوطيقا تشوسر (نيو هيفن ١٩٦٣)، وكتاب روبرت م. جوردان تشوسر وشكل الخلق: الإمكانيات الجمالية للبنية غير العضوية (كمبردج، ماساشوستس ١٩٦٧).

(٩) توماس أ. مارسكا قصائد يوب الهوراسية (كولومبس، أوهايو ١٩٦٦). انظر مراجعة ج.س. روسو الماضية لهذا الكتاب فى مجلة الفصلية الفيلولوجية ٤٧ (يوليو ١٩٦٨) ص ٤٠٧-٤٠٩.

(١٠) شلدون ساكس: القصة وشكل الاعتقاد: دراسة لهنرى فيلدنج مع لمحات عن سويغت وجونسون ورتشاردسن (بركلى ولوس أنجليس ١٩٦٤)، خاصة الصفحات ٤٩-٦٠ ومقالة رنية وبليك المسماة "نظرية الجنس الأدبى، والقصيدة الغنائية، وإرلبنيس" فى كتاب Festschrift für Richard Alewym (كولن ١٩٦٧) ص ٣٩٢-٤١٢، تستعرض إحيائيين ألمانين حديثين لمنهجية الجنس الأدبى - كتاب إميل ستايجر المسمى Grundbegriff der Poetik (1946) وكتاب كيت هامبرج المسمى Logik der Dichtung (1957).

(١١) فيكتور إرلتش: الشكلية الروسية: تاريخ-عقيدة (س-جرافنهاج ١٩٥٥). وانظر تسفيتان توبوروف نظرية الأدب، ونصوص الشكليين الروس: جمعها وقدمها وترجمها (باريس ١٩٥٥) - مع تصدير: نحو علم لفن الشعر، بقلم رومان ياكوبسن.

(١٢) بول ل. جارفين، قراءات من مدرسة براغ عن علم الجمال والبنية الأدبية والأسلوب (واشنطن دي سي - ١٩٥٥) (منتخبات مترجمة عن التشكية).

(١٣) انظر مقالة هيلين ميلر في مجلة مودرن لانجويدج نوتس ٥٦٢/٨١، ٥٦٩-٥٧٠.

(١٤) المحاضرة الأولى في جامعة هوبكنز، ١٩٦٨ (انظر هامش ٦ أعلاه). كثيراً ما يلوح أن مصطلح كريجر اللفظي يتهم الشعر والنقد بجريمة واحدة، أو يضمّر أن الشعر في النهاية هو أي شيء يجد النقد ذاته مضطراً إلى أن يفهمه من الشعر. والبنوية عنده وسيط مسرف في الوساطة، بمعنى أنها خليفة أن تجعل من الشعر وسيطاً مسرفاً في الوساطة.

(١٥) قارن مراجعتي لكتاب كريجر نافذة للنقد (١٩٦٤) في مجلة الفيلولوجيا الحديثة ٦٤ (أغسطس ١٩٦٦) ص ٧١-٧٤ لا يحسد المرء كريجر على تناوله للزمان - و - المكان، مادام لا ينظر إليه على نحو أكثر حرفية من اللازم وعلى نحو مظفر كما لو كان حلاً سحرياً لأي مشكلة نقدية. ومن الخدمات المهمة التي أداها أخيراً الأستاذ مارشال ماكلوان وزملاؤه (رغم أوجه غموض معينة واندفاع في النظرية، في رأيي) استردادهم المتعدد (الإلكتروني) للحقيقة القائلة إنه ليس كل نوع من "المكان" و"البينة" بصرياً. وتفضيلي الخاص ينزع بي إلى القول إن بعض أنواع الترتيب والمفهوم لا هي بالبصرية ولا المكانية، إن القسمة البسيطة الراهنة بين الديناميات الزمنية والصلابة المكانية خطأ سوقى راضٍ عن ذاته. انظر مارشال ماكلوان وهالي باركر: خلال النقطة الأخذة في الاختفاء، المكان في الشعر والتصوير (نيويورك ١٩٦٨) خاصة ص ٢٢٨-٢٦٧.

(١٦) دراسات في الزمن الإنساني، ترجمة إليوت كولمان (بالتيمور ١٩٥٦) ص ٨٤-٨٦، قارن مراجعتي لهذا الكتاب في مجلة الدرس الجديد ٣٢ (أكتوبر ١٩٥٨) ص ٥٢٣-٥٢٦.

(١٧) قارن هاري برجر (الابن) "بيئة الذهن" في مجلة الميتافيزيقا ١٧ (سبتمبر ١٩٦٣) ص ١٠٩-١٢٤.

(١٨) قد يقول لغوى بنائى إن رقعة المعانى المرتبطة بكلمة (lawn اعشب) ليست "متحققة" في القطعة التي تشتمل على كلمة (lawn اشاش).

ويقول أ. أ. رتشاردز عن ملاحظة لأحد الطلاب حول كلمة في قصيدة مارفل المسماة "الحديقة":

"هذا كله صادق جداً ولا ريب، ولكنه ليس بشيء نجد النسيج السيمائطيقى للغة يسمح للبيتين بأن يعنياه، أو تدعونا بقية القصيدة إلى فهمه ما هنا. من المؤكد أنه يخلق بمدرس المستقبل أن يكون ذا إدراك أفضل من هذا لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به في التفسير. ما الذي قد كان عساه يحدث حتى يتسبب في هذا الوضع المخيف، هذا التجاهل الطائش لكل الوسائل التي تدافع بها اللغة عن نفسها؟" (من مقالة: "العملية الشعرية والتحليل الأدبي" في كتاب الأسلوب في اللغة، تحرير توماس أ. سبيوك، نيويورك ١٩٦٠، ص ٢٣).

وما يدعى شعر التحلية [حرفياً: الإدماج] الذي شرحه ريتشاردز في مرحلته الباكرة ما اشتمل قط، بطبيعة الحال، على أكثر من بضع تتف من كل ما هو كائن (الكون).

(١٩) يثير هيليز ميلر، في ملحوظة ملحقه بمقالته، إلى مقالة له كانت آنذاك في الطريق - وقد نشرت الآن - تحتفل بعقيدة التشريعية بتفصيل أكبر (انظر مقالة "الأدب والدين" في كتاب علاقات الدرس الأدبي: مقالات عن مساهمات ما بين الأنساق الفكرية، تحرير جيمز ثورب، نيويورك ١٩٦٧). ولست على يقين من أنى أفهم كيف يتسق هذا التبديد الذي لا سبيل لاجتنبه، في نهاية المطاف، مع جهر هيليز ميلر بإخلاصه لـ "الجمال الجديد الفريد" لكل كاتب، وهو ما سبق أن أشرنا إليه، لأن كانت القصيدة تذوى وتختفى، فلم لا يكون ذلك هو الشأن مع صاحبها أيضاً - وتختفى فيما تدعوه مقالته "الغروب الرمادي للتعميمات التاريخية والمحاذية للتاريخية"؟

(٢٠) من أمثلة ذلك الموازيات Parisosis, Homoioteleuton التي يلاحظها علم البلاغة الكلاسيكي وهي، حتى اليوم، مصدر مكتوم تعتمد إليه بعض كتابات العرض.

(٢١) من أمثلة ذلك، بصورة خاصة، عائلات الكلمات المورفيمية أو القائمة على المحاكاة بصورة مشتركة، ومن أمثلتها (Father, Mother, Sister) أخت، أب، أم؛ أو النماذج المعبرة القائمة على كرشندو (تصاعد) فونيمي في درجات المقارنة والتفضيل بين النعوت (big, bigger, biggest أكبر، الأكبر) أو al- thus, altior, altissimus (١٩٦٥) مجلة ديوجين ٥١ ص ٢١-٣٧.

(٢٢) في نفس عام ظهور كتاب ريتشاردز فلسفة البلاغة - ١٩٣٦ - ظهر أيضاً ما لعله أن يكون أول كتاب مدرسي أمريكي على النمط الجديد، وهو كتاب بروك، ويرسر، ووارن، المسمى مدخل إلى الأدب، وقد نشرته لأول مرة مطبعة جامعة لويزيانا، والآن تنشره دار أبلتون سنشرى كروفتس، وقد نقح لرابع مرة.

(٢٣) Hal had his hat (أخذ هال قبعته). إن قاعدة من قواعد بناء الجملة في اللغة تحرم علينا أن نقول بيد أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في هذا المثال إلا بسبب البنية الفونيمية للغة Hal hat his had الانجليزية، حيث الحرف السنّي، غير المصحوب بذبذبة في الأحبال الصوتية آيتميز، على نحو ذي دلالة، عن الحرف المصحوب بذبذبة في الأحبال الصوتية D.

والأنساق التي من قبيل مدرسة كمبريدج لعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) والصور الأصلية عند فرأي أمثلة أكبر لـ "البنوية" وذلك عند من يدفعون بالـ lexo structure الأسطوري للقصص وقيمها المجتمعية. انظر مقالة جيفري هارتمان اللامعة السابق ذكرها (انظر: "كلمة" في مطلع هذا المقال)، مقالة "البنوية: المغامرة الأنجلو - أمريكية"، خاصة صفحات ١٥١-١٥٢.

ويدهي أن البنية الداخلية يمكن أن يُنظر إليها على أنها أكبر من النحو اللفظي والنحو الغنائي اللذين ساستخدمهما كمثال ملائم. انظر، مثلاً، مقالة مالكولم برادبري "البنية" في مجلة الرواية: ساحة نقاش عن القصة (خريف ١٩٦٧) ص ٤٥-٥٢، ومجموعة تسفتان تودوروف السابق ذكرها (انظر هامش ١١ أعلاه) نظرية الأدب، ومقالات لتودوروف ذاته من طراز "مقولات القص الأدبي" في مجلة اتصالات ٨ (١٩٦٦) ص ١٢٥-١٥١ و"القص البدائي" و Les Hommes récit في مجلة Tel Quel العلم/الأدب ٣٠، ٣١ (صيف، خريف ١٩٦٧) ص ٤٧-٥٥، ٦٤-٧٣ ليس "الصدق" النقدي، وإنما الاتساق الداخلي أو صحة

البنية النقدية (وهي تراسل قيمة مشابهة في الأدب) هو مركز تأكيد رولان بارت، محرر مجلة اتصالات الناطقة بلسان البنيوية والقوية التأثير. انظر تقريره الواضح "النقد من حيث هو لغة" في ملحق التاييمز الأدبي ٢٧ سبتمبر ١٩٦٣، ص ٧٣٩-٧٤٠. إن الناقد البنيوي يبحث عن أطر مرجعية - من أجل اتساقاته - في أماكن متنوعة: سوسيولوجية، وتحليلية نفسية، وأنثروبولوجية. انظر كتاب بارت النقد والحقيقة، باريس ١٩٦٦، وهو جدل وجيز ضد ريمون بيكار الأستاذ بجامعة السوربون، وإشارات - المشتتة بعض الشيء - عن المشهد الباريسي في المقالة الأمامية لـ ملحق التاييمز الأدبي ٢٣ يونيو ١٩٦٦.

(٢٤) في نسخة محلية من هذا الموقف قدمتها يوماً (في مقالتي: "الأسلوب اللفظي: منطقياً ومقابلاً للمنطق"، مجلة منشورات رابطة اللغة الحديثة ٦٥، مارس ١٩٥٠، ص ٥-٢٠) كان "التوازي" العروضي هو الوسيلة التي تمكن أنواعاً مختلفة من التعادل اللفظي، مثل الـ alliterations, agnominations, near paronyms من أن تظهر على محور التماس دون أن تولد انطباعاً بالمصادفة أو اللا منطقية وهي الصفات التي omasias كثيراً ما تسم ظهورها في النثر.

(٢٥) يقول ياكوبسن في موضع لاحق من نفس المقال: "في الشعر ليس التتابع الفونولوجي فقط، وإنما - على نفس النحو - أي تتابع للوحدات السيمانطيقية، جهد لبناء معادلة وإن التشابه حين يفرض من عل على التماس ينقل إلى الشعر جوهره الرمزي، بصورة كاملة، المتعدد الأجزاء، المتعدد المعاني، وهو ما توحى به إحياء جميلات عبارة جوتة: "ما أي شيء عابر سوى شبه"، ونصوغ الأمر بلغة أكثر فنية فنقول: إن أي شيء تال تشبيه وفي الشعر حيث التشابه يُضاف إلى التماس، فإن أي كناية استعارية على نحو طفيف، وأي استعارة ذات صبغة مكنية".

(٢٦) مقالة قصيدة شارل بودلير "القطط"، وهذه المقالة، باستثناء كلمة تمهيدية لليفي شتراوس (ربما يدهش المرء...) لا تجنح نحو الأنثروبولوجيا إلا قليلاً، وتلوح أشبه بانفجار ألعاب نارية من الملكة اللغوية - النقدية للأستاذ الروسي.

(٢٧) "وصف الأبنية الشعرية: مدخلان إلى قصيدة بودلير القطط". ويكتب ريفاتير وصفاً توكيدياً غيوراً للقوى الحاجبة التي ينطوي عليها نص بودلير في استقباله لبقية اللغة الفرنسية وفي مجموعة شعره، ويدلي بملاحظة ماضية مؤداها أن بنية الرموز (وهي نموذج ثابت من مواد متغيرة) أكثر اتصالاً بالموضوع من المحتوى البسيط. وهكذا فإن قصيدتي بودلير الموسومتين بـ "القطط" (في ديوان أزهار الشر، القصيدة رقم ٢٤ والقصيدة رقم ٥١) تلوحان أقل اتصالاً بقصيدة القطط من قصيدته النثرية الغرفة المزوجة بما فيها من رمزية أثاث.

(٢٨) إن في. بيتسون في مقالته "علم اللغة والنقد الأدبي" (يكتتاب أنساق النقد) يستخدم كلمة عدم الكفاية الـ sospiry ليقدم حججاً مشابهة ضد الدعوى اللغوية الشمولية (التي توجد صورة circuit de la parole شائعة لها في مقالة روجر فاوولر بهذا المجلد أي مجلد النقد المعاصر الذي ترجمنا منه هذه المقالة). [قارن عدة مناظرات بين بيتسون وفاوولر على صفحات مجلة مقالات في النقد]. وحول هذا انظر أيضاً كتاب ديفيد لودج لغة القصة (١٩٦٦) ص ٤٩-٦٩، حيث يناقش علم الأسلوب وعلم اللغة، وانظر كتاب هاري ليفين لم يكن النقد الأدبي علماً دقيقاً (كمبردج، ماساشوستس ١٩٦٧).

المشروع القومى للترجمة

١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)	جون كوين	ت : أحمد درويش
٢ - الوثنية والإسلام	ك. مادهو يانيكار	ت : أحمد فؤاد بليغ
٣ - التراث المسروق	جورج جيمس	ت : شوقي جلال
٤ - كيف تتم كتابة السيناريو	انجا كارييتكوفا	ت : أحمد الحضري
٥ - ثريا فى غيبوبة	إسماعيل فصيح	ت : محمد علاء الدين منصور
٦ - اتجاهات البحث اللسانى	ميلكا إفيتش	ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد
٧ - العلوم الإنسانية والفلسفة	لوسيان غولمان	ت : يوسف الأنطكى
٨ - مشعلو الحرائق	ماكس فريش	ت : مصطفى ماهر
٩ - التغيرات البيئية	أندرو س. جودى	ت : محمود محمد عاشور
١٠ - خطاب الحكاية	جيرار جينيت	ت : محمد معتمد وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى
١١ - مختارات	فيسوافا شيمبوريسكا	ت : هناء عبد الفتاح
١٢ - طريق الحرير	ديفيد براونستون وايرين فرانك	ت : أحمد محمود
١٣ - ديانة الساميين	روبرتسن سميث	ت : عبد الوهاب علوب
١٤ - التحليل النفسى والأدب	جان بيلمان نويل	ت : حسن المودن
١٥ - الحركات الفنية	إدوارد لويس سميث	ت : أشرف رفيق عفيفى
١٦ - أثينة السوداء	مارتن برنال	ت : بإشراف / أحمد عثمان
١٧ - مختارات	فيليب لاركين	ت : محمد مصطفى بدوى
١٨ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية	مختارات	ت : طلعت شاهين
١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة	جورج سفيريس	ت : نعيم عطية
٢٠ - قصة العلم	ج. ج. كراوثر	ت : يعنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح
٢١ - خوخة وألف خوخة	صمد بهرنجى	ت : ماجدة العناني
٢٢ - مذكرات رحالة عن المصريين	جون أنتيس	ت : سيد أحمد على الناصري
٢٣ - تجلى الجميل	هانز جيورج جادامر	ت : سعيد توفيق
٢٤ - ظلال المستقبل	باتريك بارندر	ت : بكر عباس
٢٥ - مثنوى	مولانا جلال الدين الرومى	ت : إبراهيم الدسوقي شتا
٢٦ - دين مصر العام	محمد حسين هيكل	ت : أحمد محمد حسين هيكل
٢٧ - التنوع البشرى الخلاق	مقالات	ت : نخبه
٢٨ - رسالة فى التسامح	جون لوك	ت : منى أبو سنه
٢٩ - الموت والوجود	جيمس ب. كارس	ت : بدر الديب
٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)	ك. مادهو يانيكار	ت : أحمد فؤاد بليغ
٣١ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى	جان سوفاجيه - كلود كايين	ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب
٣٢ - الانقراض	ديفيد روس	ت : مصطفى إبراهيم فهمى
٣٣ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية	أ. ج. هوبكنز	ت : أحمد فؤاد بليغ
٣٤ - الرواية العربية	روجر آلن	ت : حصه إبراهيم المنيف
٣٥ - الأسطورة والحدائق	بول . ب . نيكسون	ت : خليل كلفت

٣٦ - نظريات السرد الحديثة	والاس مارتن	ت : حياة جاسم محمد
٣٧ - واحة سيوة وموسيقاها	بريجيت شيفر	ت : جمال عبد الرحيم
٣٨ - نقد الحداثة	آلن تورين	ت : أنور مغيث
٣٩ - الإغريق والحسد	بيتر والكوت	ت : منيرة كروان
٤٠ - قصائد حب	آن سكستون	ت : محمد عيد إبراهيم
٤١ - ما بعد المركزية الأوربية	بيتر جران	ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد
٤٢ - عالم ماك	بنجامين بارير	ت : أحمد محمود
٤٣ - اللهب المزروع	أوكتايفو پاث	ت : المهدي أخريف
٤٤ - بعد عدة أصياف	ألدوس هكسلى	ت : مارلين تانرس
٤٥ - التراث المفقود	روبرت ج دنيا - جون ف أفين	ت : أحمد محمود
٤٦ - عشرون قصيدة حب	بابلو نيرودا	ت : محمود السيد على
٤٧ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (١)	رينيه ويليك	ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
٤٨ - حضارة مصر الفرعونية	فرانسوا دوما	ت : ماهر جويجاتى
٤٩ - الإسلام فى البلقان	هـ . ت . نوريس	ت : عبد الوهاب علوب
٥٠ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	جمال الدين بن الشيخ	ت : محمد يرانة وعثمانى لليلود ويوسف الأنطكى
٥١ - مسار الرواية الإسبانية أمريكية	داريو بيانوبيا وخ. م بيتياليستى	ت : محمد أبو العطا
٥٢ - العلاج النفسى التدمي	بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . روجسيفيتز وروجر بيل	ت : لطفى فطيم ومادل دمرداش
٥٣ - الدراما والتعليم	أ . ف . ألنجتون	ت : مرمسى سعد الدين
٥٤ - المفهوم الإغريقى للمسرح	ج . مايكل والتون	ت : محسن مصيلحى
٥٥ - ما وراء العلم	جون بولكجهوم	ت : على يوسف على
٥٦ - الأعمال الشعرية الكاملة (١)	فديريكو غرسية لوركا	ت : محمود على مكى
٥٧ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)	فديريكو غرسية لوركا	ت : محمود السيد ، ماهر البطوطى
٥٨ - مسرحيتان	فديريكو غرسية لوركا	ت : محمد أبو العطا
٥٩ - المحبرة	كارلوس مونيث	ت : السيد السيد سهيم
٦٠ - التصميم والشكل	جوهانز ايتين	ت : صبرى محمد عبد الغنى
٦١ - موسوعة علم الإنسان	شارلوت سيمور - سميث	مراجعة وإشراف : محمد الجوهري
٦٢ - لذّة النص	رولان بارت	ت : محمد خير البقاعى .
٦٣ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢)	رينيه ويليك	ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
٦٤ - برتراند راسل (سيرة حياة)	آلان وود	ت : رمسيس عوض .
٦٥ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى	برتراند راسل	ت : رمسيس عوض .
٦٦ - خمس مسرحيات أندلسية	أنطونيو جالا	ت : عبد اللطيف عبد الحليم
٦٧ - مختارات	فرناندو بيسوا	ت : المهدي أخريف
٦٨ - نتاشا العجوز وقصص أخرى	فالنتين راسبوتين	ت : أشرف الصباغ
٦٩ - العالم الإسلامى فى أولى القرن العشرين	عبد الرشيد إبراهيم	ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى
٧٠ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	أوخينيو تشانج روبريجت	ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد
٧١ - السيدة لا تصلح إلا للرمى	داريو فو	ت : حسين محمود

- ٧٢ - السياسى العجوز
٧٣ - نقد استجابة القارئ
٧٤ - صلاح الدين والممالك فى مصر
٧٥ - فن التراجم والسير الذاتية
٧٦ - چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى
٧٧ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ٢
٧٨ - العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية
٧٩ - شعرية التأليف
٨٠ - بوشكين عند «نافورة الدموع»
٨١ - الجماعات المتخيلة
٨٢ - مسرح ميغيل
٨٣ - مختارات
٨٤ - موسوعة الأدب والنقد
٨٥ - منصور الحلاج (مسرحية)
٨٦ - طول الليل
٨٧ - نون والقلم
٨٨ - الابتلاء بالغرب
٨٩ - الطريق الثالث
٩٠ - وسم السيف (قصص)
٩١ - للمسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق
٩٢ - أساليب ومضامين المسرح
الإسبانيون أمريكي المعاصر
٩٣ - محدثات العولة
٩٤ - الحب الأول والصحبة
٩٥ - مختارات من المسرح الإسباني
٩٦ - ثلاث زنبقات وردة
٩٧ - هوية فرنسا (مج ١)
٩٨ - الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى
٩٩ - تاريخ السينما العالمية
١٠٠ - مساطة العولة
١٠١ - النص الروائى (تقنيات ومناهج)
١٠٢ - السياسة والتسامح
١٠٣ - قبر ابن عربى يليه آباء
١٠٤ - أوبرا ماهوجنى
١٠٥ - مدخل إلى النص الجامع
١٠٦ - الأدب الأندلسى
١٠٧ - صبرة اللدائى فى الشعر الأمريكى للناصر
- ت . س . إليوت
چين . ب . توميكنز
ل . ا . سيمينوفا
أندريه موروا
مجموعة من الكتاب
رينيه ويليك
رونالد روبرتسون
بوريس أوسبنسكى
ألكسندر بوشكين
بندكت أندرسن
ميغيل دى أونامونو
غوتفريد بن
مجموعة من الكتاب
صلاح زكى أقطاى
جمال مير صادقى
جلال آل أحمد
جلال آل أحمد
أنتونى جيدنز
نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية
باربر الاسوستكا
كارلوس ميغل
مايك فيذرستون وسكوت لاش
صمويل بيكيت
أنطونيو بويرو بايخو
قصص مختارة
فرنان برودل
نماذج ومقالات
ديفيد روينسون
بول هيرست وجراهام تومبسون
بيرنار فالنيط
عبد الكريم الخطيبى
عبد الوهاب المؤيد
برتوات بريشت
جيرارچينيت
د. ماريا خيسوس روبييرامتى
نخبة
- ت : فؤاد مجلى
ت : حسن ناظم وعلى حاكم
ت : حسن بيومى
ت : أحمد درويش
ت : عبد المقصود عبد الكريم
ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد
ت : أحمد محمود ونورا أمين
ت : سعيد الغانمى وناصر حلاوى
ت : مكارم الغمرى
ت : محمد طارق الشرقاوى
ت : محمود السيد على
ت : خالد المعالى
ت : عبد الحميد شيحة
ت : عبد الرزاق بركات
ت : أحمد فتحى يوسف شتا
ت : ماجدة العنانى
ت : إبراهيم الدسوقي شتا
ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين
ت : محمد إبراهيم مبروك
ت : محمد هناء عبد الفتاح
ت : نادية جمال الدين
ت : عبد الوهاب علوب
ت : فوزية العشماوى
ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف
ت : إدوار الخراط
ت : بشير السباعى
ت : أشرف الصباغ
ت : إبراهيم قنديل
ت : إبراهيم فتحى
ت : رشيد بنحدو
ت : عز الدين الكتانى الإدريسى
ت : محمد بنيس
ت : عبد الغفار مكاوى
ت : عبد العزيز شيبيل
ت : أشرف على دعدور
ت : محمد عبد الله الجعيدى

- ١٠٨ - ثلاث دراسات عن الشعر الشلسي مجموعة من النقاد
١٠٩ - حروب المياه جون بولوك وعادل درويش
١١٠ - النساء في العالم النامي حسنة بيجوم
١١١ - المرأة والجريمة فرانسيس هيندسون
١١٢ - الاحتجاج الهادي أرلين علوي ماكليود
١١٣ - راية التمرد سادي پلانت
١١٤ - مسرحيات حماد كوني وسكان المستقع رول شوينكا
١١٥ - غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف
١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا تلسون
١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام ليلى أحمد
١١٨ - النهضة النسائية في مصر بث بارون
١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سنبل
١٢٠ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط ليلى أبو لغد
١٢١ - الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية فاطمة موسى
١٢٢ - نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت
١٢٣ - الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية نينل الكسندر وفنادولينا
١٢٤ - الفجر الكاذب جون جرائ
١٢٥ - التحليل الموسيقي سيدريك ثورپ ديفي
١٢٦ - فعل القراءة فولفانج إيسر
١٢٧ - إرهاب صفاء فتحي
١٢٨ - الأدب المقارن سوزان باسفيت
١٢٩ - الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروت
١٣٠ - الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك
١٣١ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي) مجموعة من المؤلفين
١٣٢ - ثقافة العولة مايك فيذرستون
١٣٣ - الخوف من المرايا طارق على
١٣٤ - تشريح حضارة باري ج. كيمب
١٣٥ - المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت
١٣٦ - فلاحو الباشا كينيث كرونو
١٣٧ - منكرات ضابط في الحملة الفرنسية جوزيف ماري مواريه
١٣٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف إيفالينا تاروتى
١٣٩ - باريسغال ريشارد فاچنر
١٤٠ - حيث تلتقى الأنهار هريبرت ميسن
١٤١ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين
١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر
١٤٣ - قضايا التطير في البحث الاجتماعي ديريك لايدار
١٤٤ - صاحبة اللوكاندة كارلو جولدوني
- ت : محمود على مكى
ت : هاشم أحمد محمد
ت : منى قطان
ت : ريهام حسين إبراهيم
ت : إكرام يوسف
ت : أحمد حسان
ت : نسيم مجلى
ت : سميرة رمضان
ت : نهاد أحمد سالم
ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال
ت : ليس النقاش
ت : بإشراف/ رؤوف عباس
ت : نخبة من المترجمين
ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال
ت : منيرة كروان
ت : أنور محمد إبراهيم
ت : أحمد فؤاد بليغ
ت : سمعه الخولى
ت : عبد الوهاب علوب
ت : بشير السباعي
ت : أميرة حسن نويرة
ت : محمد أبو العطا وآخرون
ت : شوقي جلال
ت : لويس بقطر
ت : عبد الوهاب علوب
ت : طلعت الشايب
ت : أحمد محمود
ت : ماهر شفيق فريد
ت : سحر توفيق
ت : كاميليا صبحي
ت : وجيه سمعان عبد المسيح
ت : مصطفى ماهر
ت : أمل الجبوري
ت : نعيم عطية
ت : حسن بيومي
ت : عدلى السمرى
ت : سلامة محمد سليمان

١٤٥ - موت أرتيميو كروث	كارلوس فوينتس	ت : أحمد حسان
١٤٦ - الورقة الحمراء	ميجيل دى ليبس	ت : على عبد الرؤوف البمبى
١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة	تاتكريد دورست	ت : عبد الغفار مكاوى
١٤٨ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية)	إنريكي أندرسون إمبرت	ت : على إبراهيم على منوفى
١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليوت وأندونيس	عاطف فضول	ت : أسامة إسبر
١٥٠ - التجربة الإغريقية	روبرت ج. ليمان	ت : منيرة كروان
١٥١ - هوية فرنسا (مج ٢ ، ج ١)	فرنان برودل	ت : بشير السباعى
١٥٢ - عدالة الهنود وقصص أخرى	نخبة من الكتاب	ت : محمد محمد الخطابى
١٥٣ - غرام القراءة	فيولين فاتويك	ت : فاطمة عبد الله محمود
١٥٤ - مدرسة فرانكفورت	فيل سليتر	ت : خليل كلفت
١٥٥ - الشعر الأمريكى المعاصر	نخبة من الشعراء	ت : أحمد مرسى
١٥٦ - المدارس الجمالية الكبرى	جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو	ت : مى التلمسانى
١٥٧ - خسرو وشيرين	النظامى الكتوجى	ت : عبد العزيز بقوش
١٥٨ - هوية فرنسا (مج ٢ ، ج ٢)	فرنان برودل	ت : بشير السباعى
١٥٩ - الإيديولوجية	ديفيد هوكس	ت : إبراهيم فتحى
١٦٠ - آلة الطبيعة	بول إيرليش	ت : حسين بيومى
١٦١ - من المسرح الإسباني	الخانثرو كاسونا وأنطونيو جالا	ت : زيدان عبد الحليم زيدان
١٦٢ - تاريخ الكنيسة	يوجنا الأسوى	ت : صلاح عبد العزيز محجوب
١٦٣ - موسوعة علم الاجتماع	جوردن مارشال	ت : مجموعة من المترجمين
١٦٤ - شامبوليون (حياة من نور)	جان لاكوتير	ت : نبيل سعد
١٦٥ - حكايات الثعلب	أ. ن أفانا سيفا	ت : سهير المصادفة
١٦٦ - العلاقات بين المثنيين والعلمايين فى إسرائيل	يشعياهو ليفمان	ت : محمد محمود أبو غدير
١٦٧ - فى عالم طاغور	رايندرانات طاغور	ت : شكرى محمد عياد
١٦٨ - دراسات فى الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	ت : شكرى محمد عياد
١٦٩ - إبداعات أدبية	مجموعة من المبدعين	ت : شكرى محمد عياد
١٧٠ - الطريق	ميفيل دليبيس	ت : بسام ياسين رشيد
١٧١ - وضع حد	فرانك بيجو	ت : هدى حسين
١٧٢ - حجر الشمس	مختارات	ت : محمد محمد الخطابى
١٧٣ - معنى الجمال	ولتر ت. ستيس	ت : إمام عبد الفتاح إمام
١٧٤ - صناعة الثقافة السوداء	ايليس كاشمور	ت : أحمد محمود
١٧٥ - التليفزيون فى الحياة اليومية	لورينزو فيلشس	ت : وجيه سمعان عبد المسيح
١٧٦ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية	توم تيتنبرج	ت : جلال البنا
١٧٧ - أنطون تشيخوف	هنرى تروايا	ت : حصة إبراهيم منيف
١٧٨ - مختارات من الشعر اليونانى الحديث	نخبة من الشعراء	ت : محمد حمدى إبراهيم
١٧٩ - حكايات أيسوب	أيسوب	ت : إمام عبد الفتاح إمام
١٨٠ - قصة جاويد	إسماعيل فصيح	ت : سليم عبدالأمير حمدان
١٨١ - النقد الأدبى الأمريكى	فنسنت . ب . ليتش	ت : محمد يحيى

١٨٢ - العنف والنبوة	و . ب . بيتس	ت : ياسين طه حافظ
١٨٣ - جان كوكو على شاشة السينما	رينيه جيلسون	ت : فتحى العشرى
١٨٤ - القاهرة .. حالة لا تنام	هانز إندورفر	ت : نسوقى سعيد
١٨٥ - أسفار العهد القديم	توماس تومسن	ت : عبد الوهاب علوب
١٨٦ - معجم مصطلحات هيجل	ميخائيل أنرود	ت : إمام عبد الفتاح إمام
١٨٧ - الأرضة	بُزْجُ علوى	ت : علاء منصور
١٨٨ - موت الأدب	الفين كرنان	ت : بدر الديب
١٨٩ - العمى والبصيرة	بول دى مان	ت : سعيد الغانمى
١٩٠ - محاورات كونفوشيوس	كونفوشيوس	ت : محسن سيد فرجاني
١٩١ - الكلام رأسمال	الحاج أبو بكر إمام	ت : مصطفى حجازى السيد
١٩٢ - سياحتنا إبراهيم بيك	زين العابدين المراغى	ت : محمود سلامة علاوى
١٩٣ - عامل المنجم	بيتر أبراهامز	ت : محمد عبد الواحد محمد
١٩٤ - مختارات من النقد الأثجو-أمريكى	مجموعة من النقاد	ت : ماهر شفيق فريد

(نحت الطبع)

الجانب الدينى للفلسفة	عن النباب والفئران والبشر
الولاية	العولة والتحرير
تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع)	علم اجتماع العلوم
الإسلام فى السودان	قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان
العربى فى الأدب الإسرائيلى	شتاء ٨٤
ضحايا التنمية	الشعر والشاعرية
المسرح الإشباني فى القرن السابع عشر	ديوان شمس
فن الرواية	مصر أرض الوادى
ما بعد المعلومات	الذرافيل أو الجيل الجديد
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن	سحر مصر
المهلة الأخيرة	الهيولية تصنع علماً جديداً

رقم الإيداع ١٤٧٢٩ / ٢٠٠٠

I.S.B.N 977 -3 05 - 252 - 4

طبع بالمركز المصرى العربى ت / ٥٨١٥٦٠٧

Selection from Modern Anglo-American Criticism

VARIOUS HANDS

لقد بلغ النقد الأدبي على كلا شاطئَي الأطلنطي درجة عالية من النضج واللوذعية والعمق منذ مطلع هذا القرن، وأصبح ساحة تلتقي فيها أنساق معرفية مختلفة، كعلوم النفس والاجتماع والإنسان والفلسفة واللغويات والتاريخ. وحديثاً أفاد من الدراسات الإحصائية وعلوم الحاسب الآلي والإنترنت وغيرها، حتى ليبدو أنه ينمو نحو مزيد من العلمية والتخصص، وإن ظل نسقاً من المعرفة الهيومانية، لا ينفصل عن خبرات الناقد الشخصية وتكوينه الفكري والوجداني والمزاجي ووسطه الاجتماعي والثقافي ومعتقداته الدينية والسياسية ونظرته إلى الحياة بعامة.

يضم هذا الكتاب أربعاً وثلاثين مقالة اختارها المترجم من قراءاته عبر السنين لطائفة من النقاد البريطانيين والأمريكيين؛ حيث تغطي رقعة واسعة من الموضوعات ما بين نظر وتطبيق، وتمتد شبكتها لتشمل إلى جانب الأدبين الإنجليزي والأمريكي - بؤرتي هذا الكتاب - آداباً أخرى منها: الإيطالي (دانتي) والفرنسي (فولتير) والسويدي (سترندبرج)، ومنها كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي تزهى الثقافة العربية بأنها رعبته وحديث عليه حتى خرج في شكله - أو أشكاله الحالية.

ويتألف القسم الأوسط من الكتاب من مقالات تطبيقية عن عدد من الآثار الأدبية تمتد من العصور الوسطى إلى قرننا العشرين. من هذه الآثار ما هو أليجوري وما هو قصصي وما هو رومانسي وما هو واقعي وما هو تعبيري وما هو جمالي المنزع، ولكنها جميعاً تلتقي على رسم صورة للإنسان - رجلاً وامرأة، طفلاً وشاباً وشيخاً، في مواقف مختلفة، حرباً وسلاماً، صحواً ومطراً.

أما القسم الأخير فإنه مخصص لدراسات في تاريخ النقد ومدارسه مع التركيز على مقالة للناقد الأمريكي آيفور ونترز عن المشكلات التي تواجه الناقد الحديث لا وينتهي الكتاب بمقالة للناقد الأمريكي و. ك. ويمزات عن «المدخل الأنطولوجي للنقد»